前　言

我们不再生活在一个封闭的环境中，开放的世界正在提供让人目不暇接的丰富信息。不论技术将来走向如何，时至今日，平面媒介依然是我们获取信息的重要渠道。为了更好地表达信息的内容，并令读者享受到阅读的快乐，平面设计已深深地参与到现代生活中，并成为其中不可缺少的艺术设计活动。以此为契机，中国的现代设计教育正以前所未有的速度发展，几乎所有招收艺术设计类的院校，都设有平面设计专业。同时，设计实践也在国内外取得了骄人的成绩。在这一背景下，这套丛书既是对当今平面设计的分析与总结，以供大家学习和思考，也力图为设计实践介绍一整套设计的方法，以期为具体的设计项目服务。

《平面设计案例分析》丛书分为封面设计、版式设计、广告设计、包装设计、招贴设计共计五个方面的内容。丛书选择了当今世界具有代表性的设计作品进行归纳剖析，为读者提供完整的设计介绍。与案例的彩图相对应的是手绘的草图，寥寥数笔简要地提示了设计中的重点，也增强了说明文字的可读性。通过案例的分析可以举一反三，体现了丛书的实用性，为读者提供了一套可供操作的范本。

丛书的作者都在大专院校任教，长期从事本专业的教学与设计，大多具有硕士以上学历。我们希望本丛书的出版能为专业人士的学习与工作带来一定的帮助。

易　晓

2004 年 5 月于北京

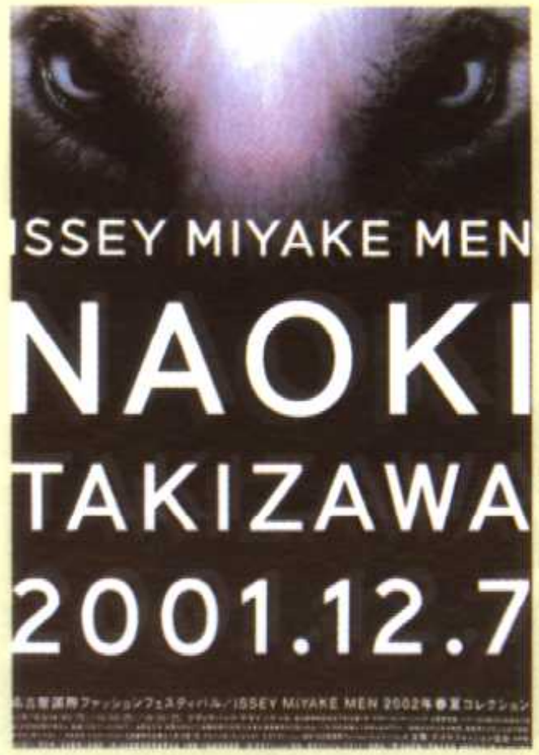
风格与版式

我们借助于各类媒体来了解身边的世界，虽然社会已进入了信息时代，平面媒体却依然是我们获取信息的重要渠道。通过阅读，我们可以知晓曾经发生、正在发生及将要发生的事件，通过阅读，这些不同寻常的事件正穿越时空，速递到我们的眼前。

如何有效地让受众找到所需的资料与信息，轻松地与展示的信息相交流和沟通，并从中饶有兴味地学习与欣赏，是平面设计师将终生面临的课题。从机械印刷时代迄今，受科技与社会发展的影响，平面设计的风格历经变迁，已发生了巨大的变化，当今的平面设计所体现出的是与信息时代相契合的风格与特征。

人类与地球上其他的生物不同之处在于人是有思想的，人的社会属性决定了人与人之间的必然联系。为了交流与沟通，人们需要清晰地表达思想，平面设计的第一个作用正是为了传递信息。若为了更好地表达自己，需找到并运用最合适的表达形式，让受众主动而非被动地接受传递出的信息，这是平面设计具备的更深层次的功能与意义。

进行平面设计离不开版面的设计，这是平面设计的基础。版面的构成要素有：文字、图片、图形、线条、色彩等，设计



图与文的结合方式可真是太多了，可以平平稳稳地排列，也可以出其不意地组合。在这一版式设计中，文字与图像之间用了拼接与重叠的手法，出血的图像加上几乎冲出版芯的文字，就像那两只目光炯炯的眼睛一样，逼视着观者，形成强大的视觉冲击力。文字的大小处理也是极为重要的，在当前的版式设计中，经常变幻的是文字的字号，而非字体，这样做可使版面产生出整体和协调的感觉。

这是个对角线的版式设计，两部分的面积不相等，以避免刻板。多个平行的线条也打破了黑色块面的死板，而白底中的黑色字体上移，增加了版式的稳定性。

不是对这些要素的简单罗列，这些无声的视觉符号需要我们斟酌安排，使之具有形式美的含义，这便是版式设计的意义。它决定了平面设计的基本结构，决定了设计的基调。平面设计中的结构是内敛而隐蔽的，它们藏匿在漂亮而感性的图式背后，无声地显现出设计中理性的规则。本书从图像与文字、叙述与直白、时尚与趣味、交流与互动、建构与解构、图示与诗意等6个方面，以大量具体翔实的案例，对当代版式设计进行分析与诠释，尽可能全面地介绍世界平面设计的艺术风格。

1．图像与文字。读图时代，图与文在视觉传达与交流的过程中几乎具有了同等重要的地位。有意味的图示能超越语言，清晰准确地传递出丰富的信息。读图时代的一个重要标志就是汇集了大量的图片信息，所以平面设计师特别是平面媒体的设计师常常要面对的不是大段的文字，而是数量不菲的图像，因而对图像的组合与设计就显得格外重要了。与此相对应，文字也应做灵活的处理，从大小、字体、排列等方面进行不同的设定，使文字与图像组合成一个互有内在联系的版式。

2．叙述与直白。视觉心理学研究认为，在一个特定的范围内，人的注意力的分布是有差异的。在一个版式上，注意力最重要的部位是中上部及左上部，这两个重要的地方也常被称

以文字为主的设计，在字体的大小上要多下功夫。焦点的位置安放了面积不大的图像，在国内这种方式似乎不太容易见到，它过于直白，也相当清醒，没有多余的修饰，我们通常所看见的设计中含有大量矫饰的成分，其实对于平面设计而言，清晰的，才是有力的。

这是一具实用性比较突出的版式设计案例，所有的内容都安排在中轴线上，各元素按重要程度分别由上至下排列，大小、色彩的变化有助于整个版面富于韵律，这或许不失为一种非常好的应急设计手法。

之为“焦点”、“最佳视域区”，那些版式设计中最为重要的元素应优先放置在这些地方。版式设计中的元素很多，但好的设计，始终在关注着视觉的秩序，让受众在阅读中带着疑问去寻找，延伸的视觉依靠这样断断续续、虚虚实实的联想而引导了我们的视线。 以文字为主的设计，会在字体的大小上多下功夫。焦点的位置安放了面积不大的图像，这种方式过于直白，也相当清醒，没有多余的修饰。我们通常所看见的设计中含有大量矫饰的成分，其实对于平面设计而言，清晰的，才是有力的。设计应尽可能地简洁，但绝不是简单。简洁中饱含着智慧和明白取舍以及斟酌轻重，而简单则大多意味着偷懒。

3．时尚与趣味。超人文主义（Super Mannerism）的设计是对刻板的国际主义风格的一种调节。它反对国际主义风格中高度的理性化、功能化、规则化的结构关系，推崇个人表现的个性化风格。如果说国际主义是对烦琐的装饰艺术的巨大飞越的话，超人文主义也是对强大的国际主义的巨大飞越。 印刷技术的提高，计算机辅助图形、图像、排版等设计软件的完善，这些技术性的革命绝不仅仅意味着制作手段的现代化，它们同时带来了新的视觉体验与感受，通过这些全新的手法展示出现代社会中人与人之间所需要的迅捷的交流与快速的沟通。

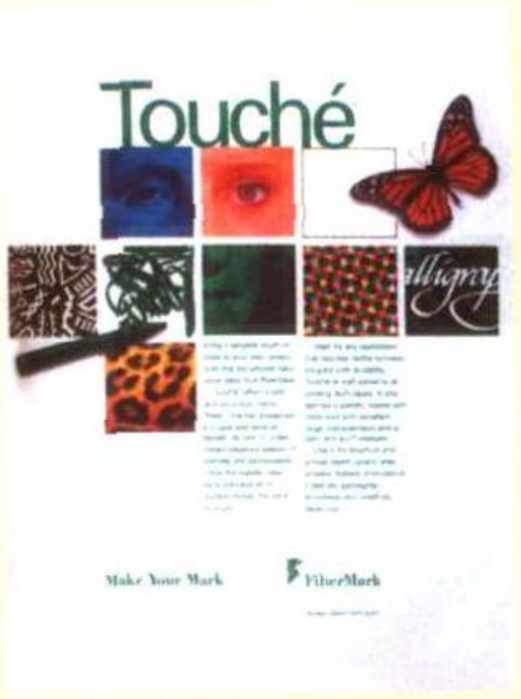
版式设计中的元素很多，一个好的设计，应关心视觉的秩序。在这一版式设计中，色彩是单纯的，文字的大小与位置都有独到之处。

拼装、剪贴等方法在电脑屏幕上可以立即显示出效果来。一明一暗的两个色块组成有动感的斜线，而图形与文字交织其上，从几个方面增强了信息对视觉的吸引力。

4．交流与互动。媒体与受众是鱼与水的关系，所有时尚的设计都是以40岁以下的年轻人为主体的。轻松、休闲的现代风格正在成为许多媒体界面设计的主导风格，这一趋势从20世纪末以来，冲击了新古典艺术的格局，对现代主义进行了不折不扣的修正，形成了娱乐、幽默、饶有趣味的风格。这就如同波普艺术一样，成为大众的消费艺术。

5．建构与解构。在建筑设计中有建构与解构的设计风格，在版式设计上这种手法也具有异曲同工之效。将一个完整的图片分解为几个不同的局部，分解的目的是更为详尽地分析与清楚地示意。或反之，将分散的图片按新的规律，从构成的意义上重新组合，而形成新的图形。几个看似不关联的图像被组织到同一画面中，给人带来某种悬念。

6．图示与诗意。设计师的工作重心是为现实世界的当代人服务。时代的变迁会清楚地反映在人们的社会生活中，而今信息的飞速聚集是任何一个时代都无法比拟的，用古典的单纯手法虽然也能表现信息丰富的面貌，但是，运用电脑所提供的各种造型的画笔、滤镜等特效工具，营造出具有丰富层次的视觉组合，而这一切，是传统的技术难以在短时间内形象逼真地完成的。



在这一版式设计中，结构中的意味，是从整个版面来考虑的。一个版式的结构将各类视觉元素安置在合理的部位，以此构成一个具有内在联系的整体。

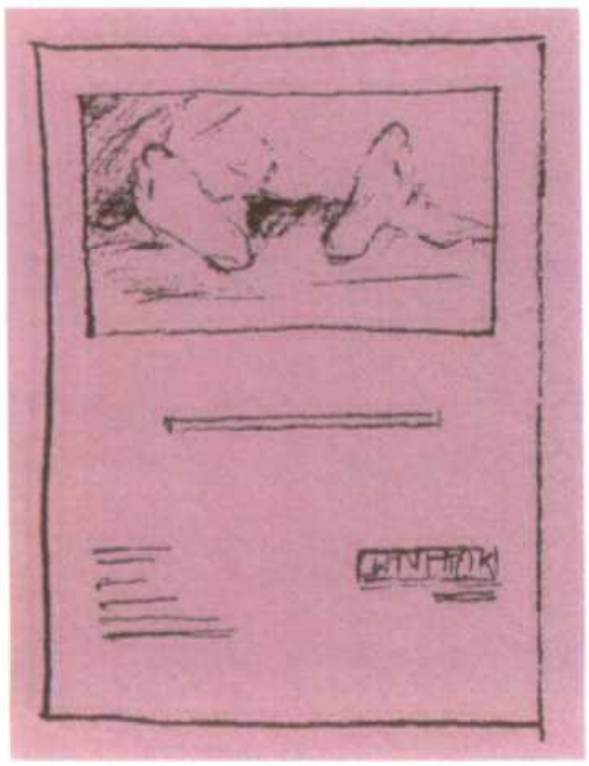
分割的版式有多种，这一设计将对角线的划分处理为几个线段组成的复合线条，使分割的版面具有表示两种不同语言的实用性，也兼顾了灵活的变化。这也是国际主义风格的一种。我们追求的风格并不是说要一个死亡由一个新的来取而代之，而是“共生”——随时代发展而变化的共生。风格多样性的基础正是共生。

读图时代，图与文在视觉传达与交流的过程中几乎具有了同等重要的地位。有意味的图示能超越语言，清晰准确地传递出丰富的信息。 在这一版式设计中，一个纵向的画面上半部分的图形能强烈地吸引人们的注意，突出了图像的作用，画龙点睛的语言只是内容的补充了。

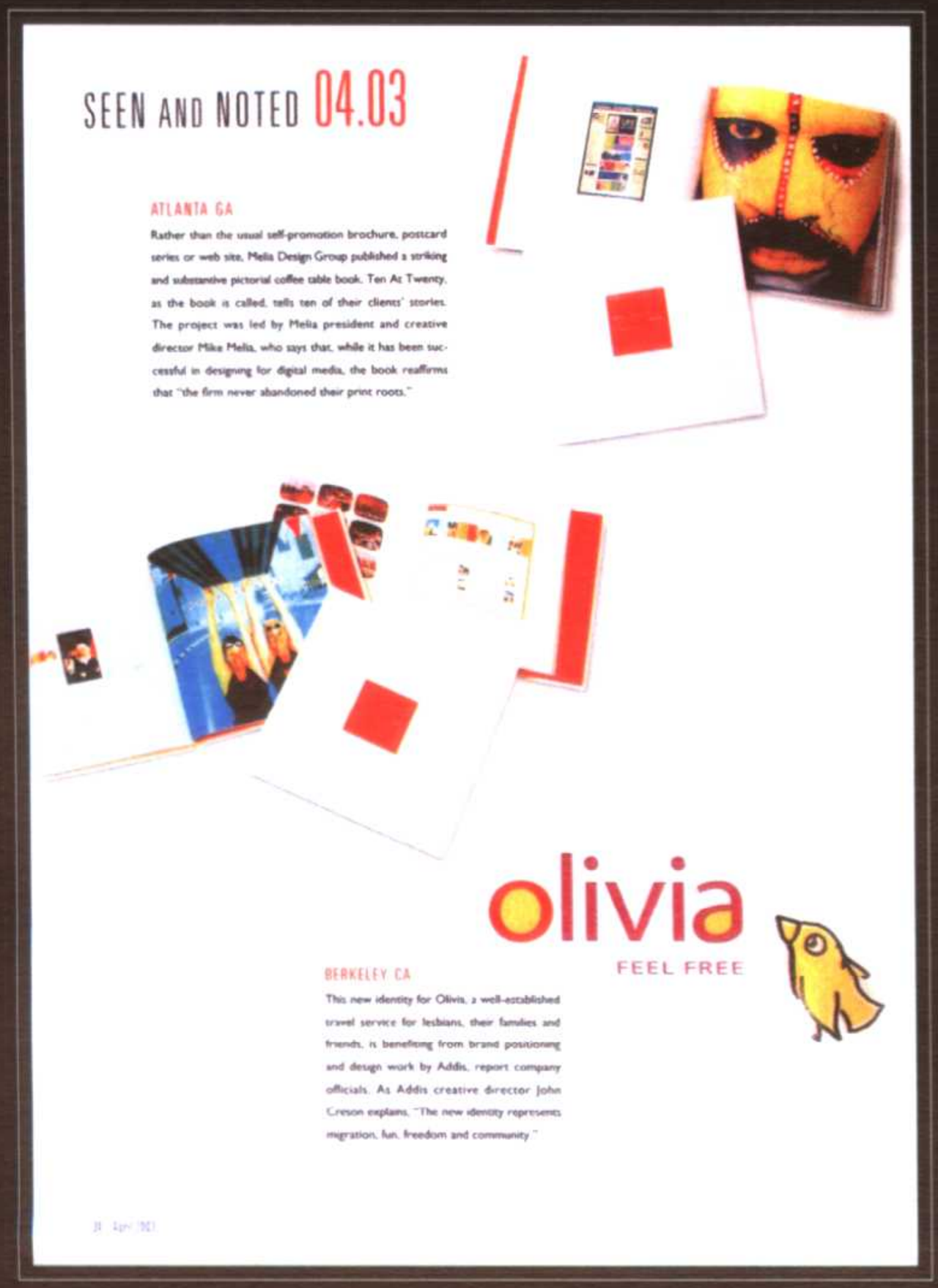
WORLD CLASS IMAGES WORLD CLASS WEBSITE

COMSTOCK IMAGES

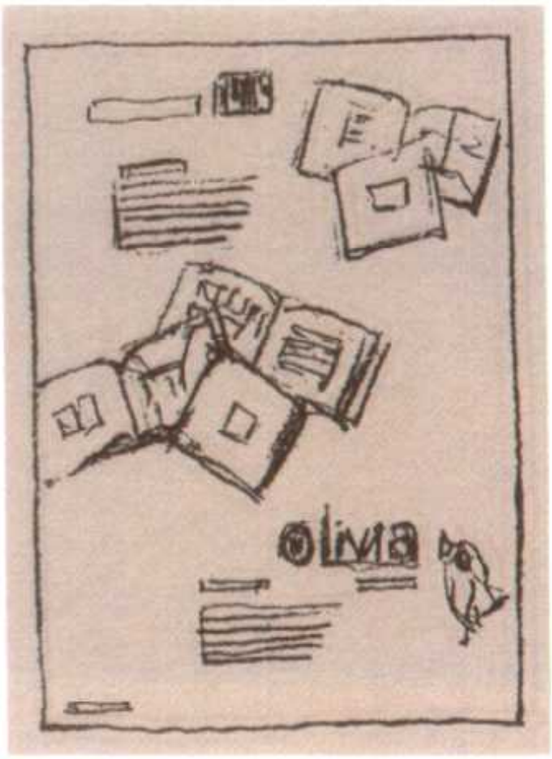
www.comstock.com



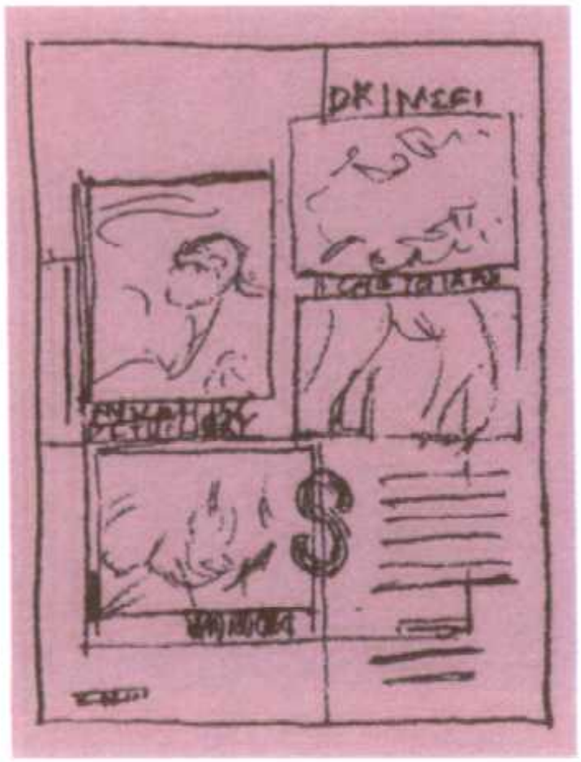
平面设计案例分析／**版式设计** 平面设计案例分析／**版式设计** 平面设计案例分析／**版式设计**

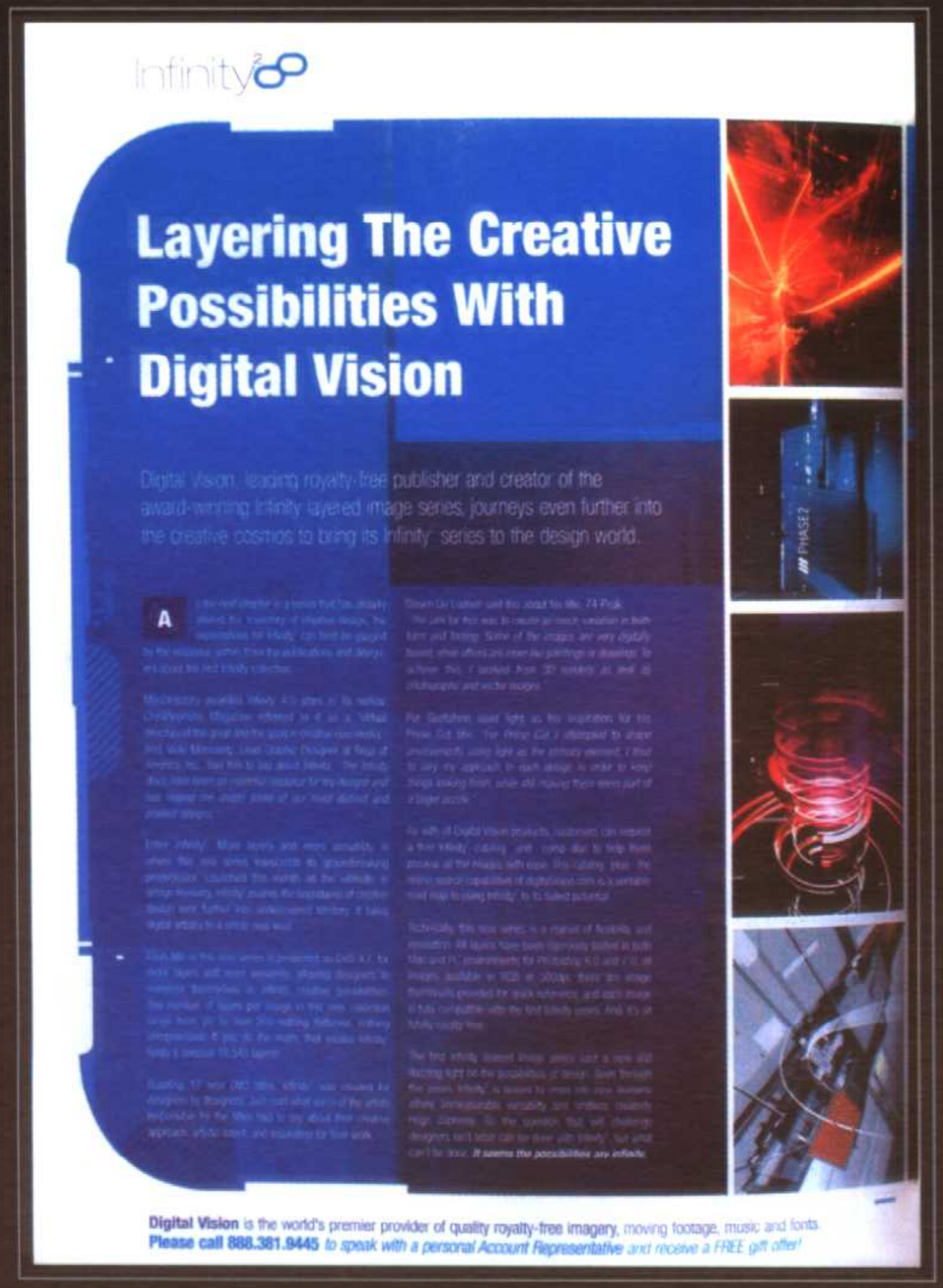


在设计中，将图与文都当作重中之重进行强调，其结果往往显得版面杂乱无章，两方面都不突出。在此，文字与图像相对集中布局，在阅读中形成节奏和层次，使文字紧凑，图形灵活。在图与文相互补充与穿插的版面设计中，这种设计方法既实用可行，效果又不落俗套。

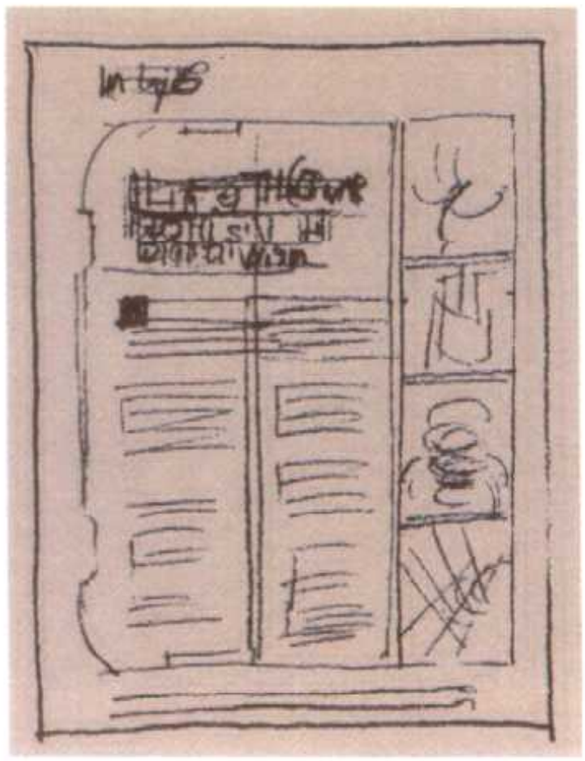


读图时代的一个重要标志就是图多，所以平面设计师、特别是平面媒体的设计师常常要面对的不是大段的文字，而是数量不菲的图像，因而对图像的组合与设计就显得格外重要了。与此相对应，对文字也应做灵活的处理，对字体大小、字体、排列等方面进行不同的设定，使文字与图像组合成一个互有内在联系的版式。

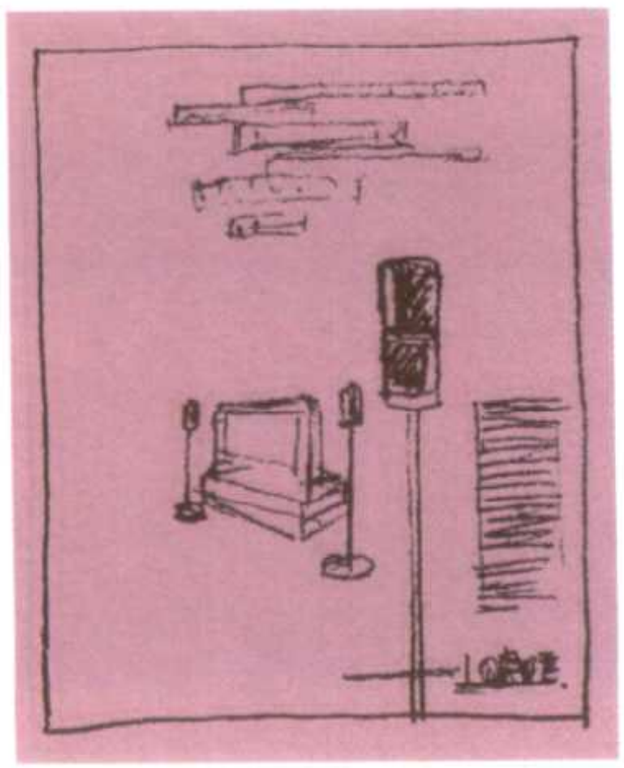




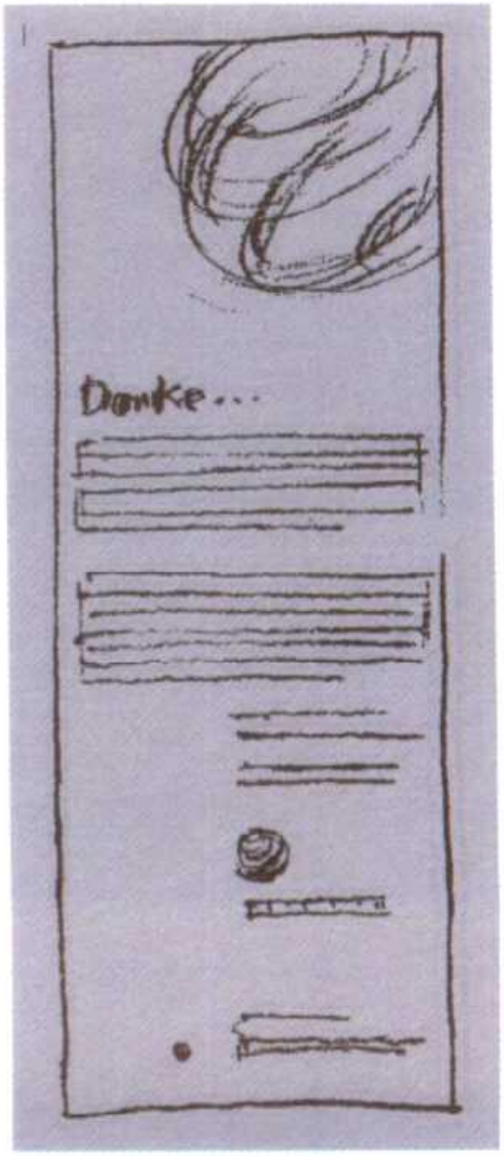
将小的图像集中排列，可以产生出现代社会具有秩序理性的美感。而大块的文字由于有了丰富色彩作底衬，加上活泼的底色形状，令版式设计新颖感人，也使得文字避免了枯燥乏味的理论说教，让读者产生出想不间断地、深入地阅读下去的愿望。



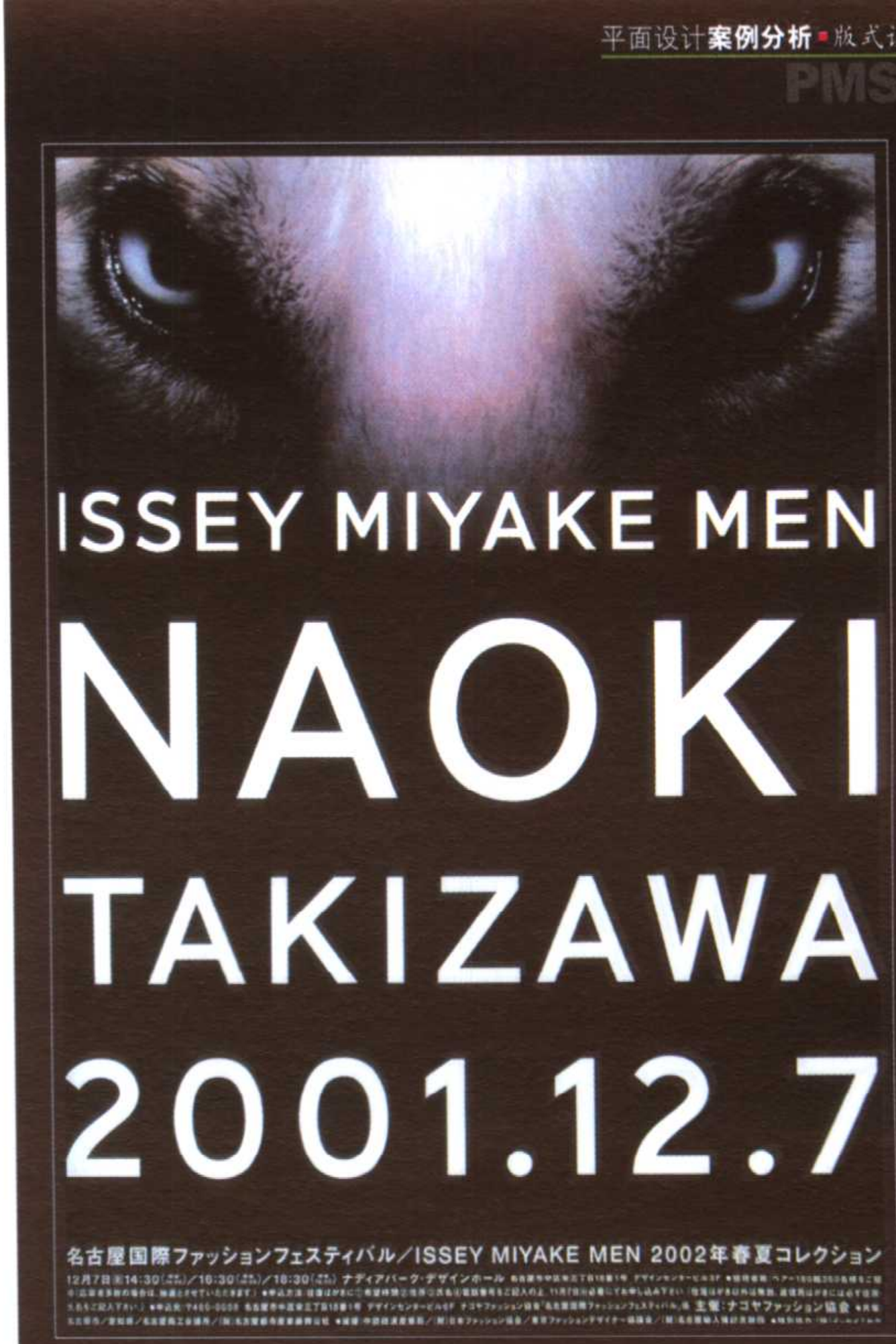
在这一版式设计中，文字成了辅佐性的部分，最引人注目的是音响这一产品的本身。将产品的图片放置在版面的中心，并作了退底的处理，整个版式单纯简练，而文字的布局则带有一种音乐的旋律。它们容易与新的背景相融合，从而产生出不同的视觉效果。退底图片在设计中常常被运用，正是由于这种不受背景色彩、图像等因素约束的退底图片的运用，而形成了自由轻松的组合风格。

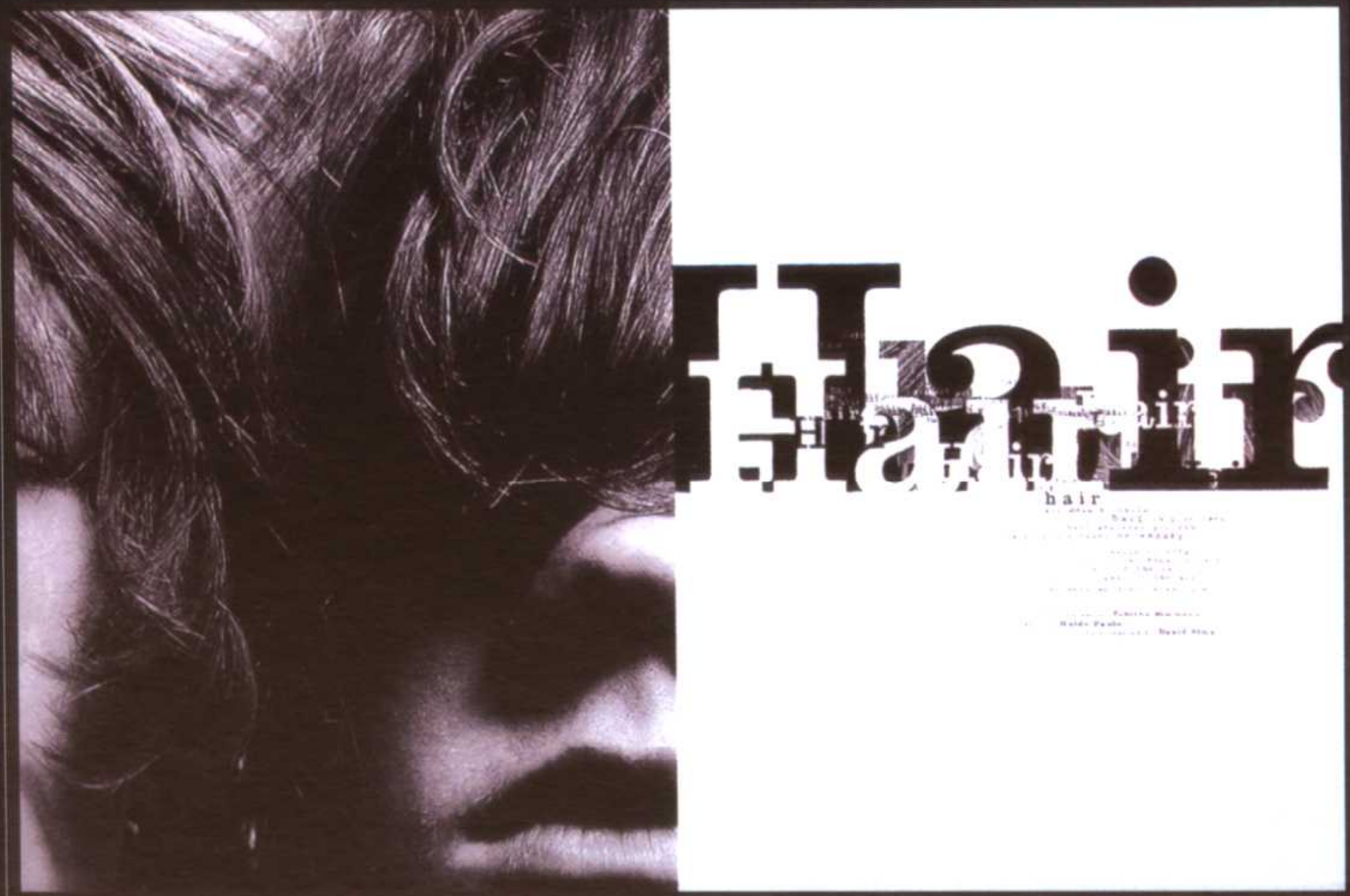


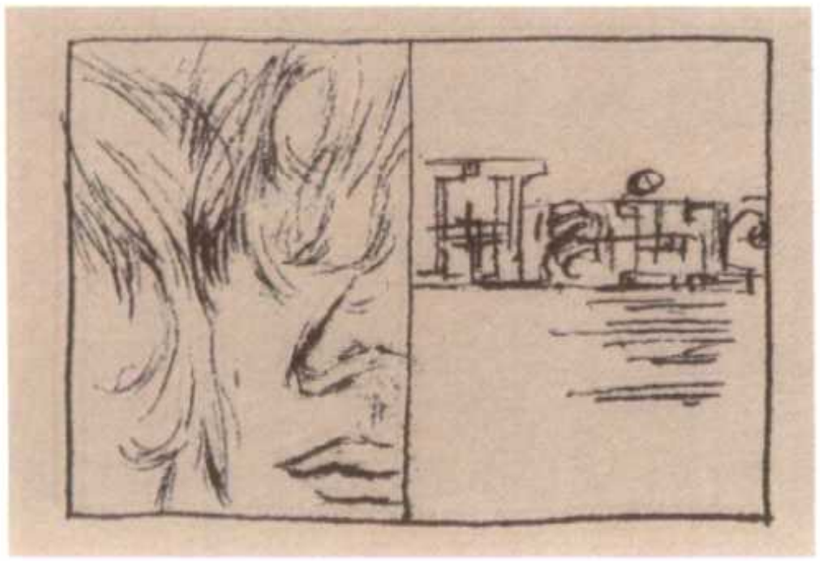
DM，英文为Direct Mail，在中国被翻译为直邮广告。这种折叠的小册子最初的出现是装在信封中，由邮局直接投递到用户的信箱里。它的规格和大小比较灵活，可由企业根据内容的多少来定夺。在这个版式设计中，从图形的大小、色彩上突出了企业的Logo，文字排列均衡有度，看似平淡无奇，却真是匠心独运。



图与文的结合方式可真是太多了，可以平平稳稳地排列，也可以出其不意地组合。在这一版式设计中，文字与图像之间用了拼接与重叠的手法，出血的图像加上几乎冲出版芯的文字，就像那两只目光炯炯的眼睛一样，逼视着观者，形成强大的视觉冲击力。文字的大小处理也是极为重要的，在当前的版式设计中，经常变换的是文字的字号，而非字体，这样做可使版面产生出整体和协调的感觉。

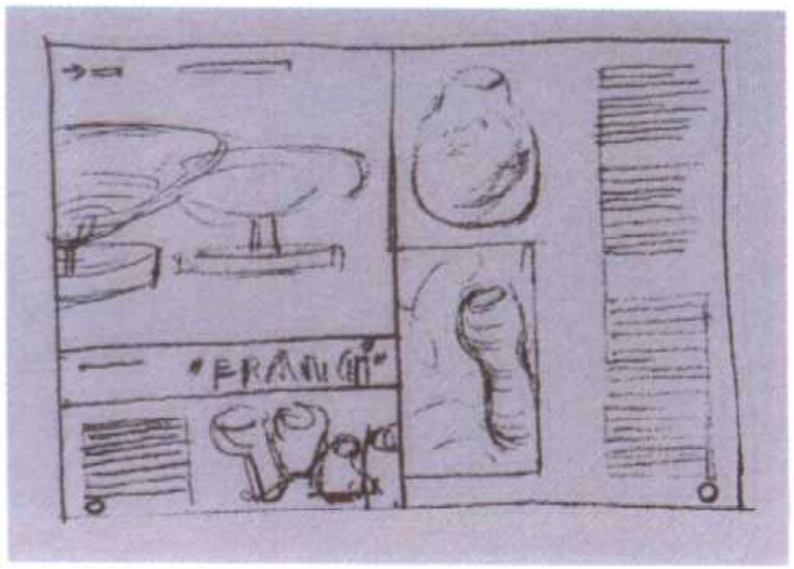


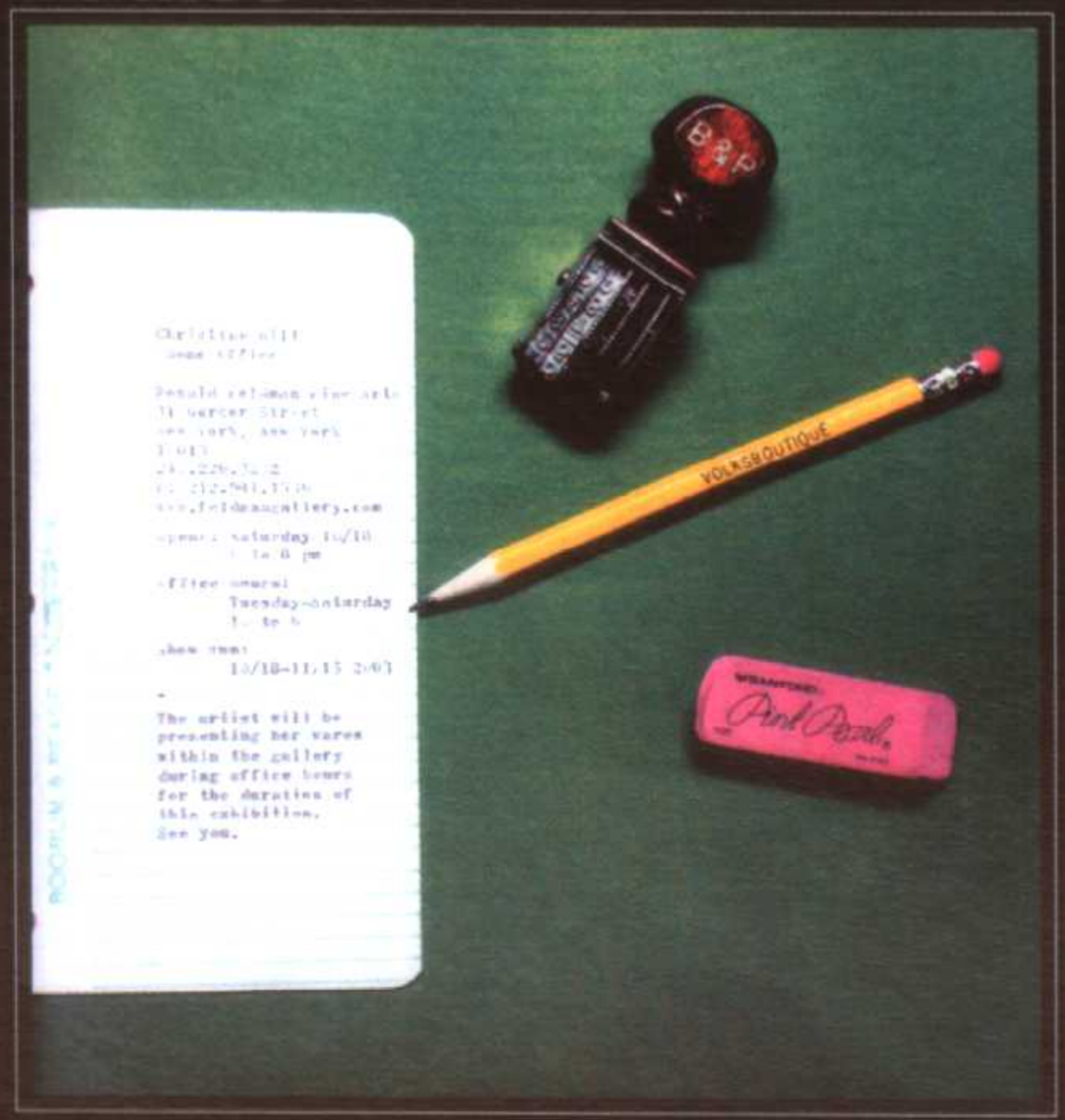


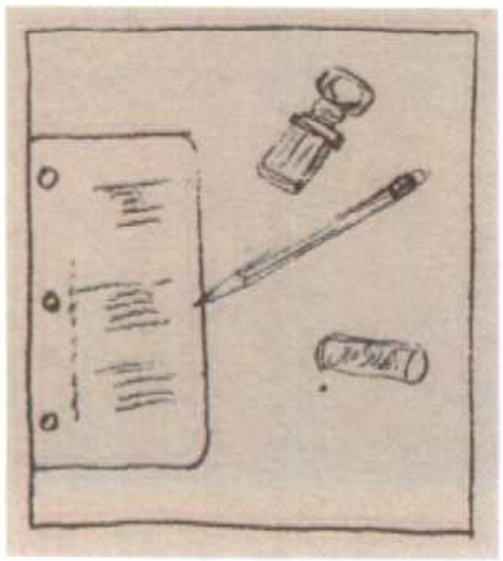


在计算机辅助设计成为主导地位的今天，技术的精妙为设计师的想象力提供了更有力的支持。可以将文字作为一个图形来处理，从而构成富有韵味的形式，留出的空白空间，也为整个版式带来空间的流动感。

以图例介绍为主的书刊版式设计常会流于呆板，在这一页的版式设计中，我们可以看到，左右两边一横一竖的不同排版形式，以及图大文小产生出了反差，这样的处理可以使这种类型的版式设计在规矩中保持灵活的风格，具有现代设计的气息。

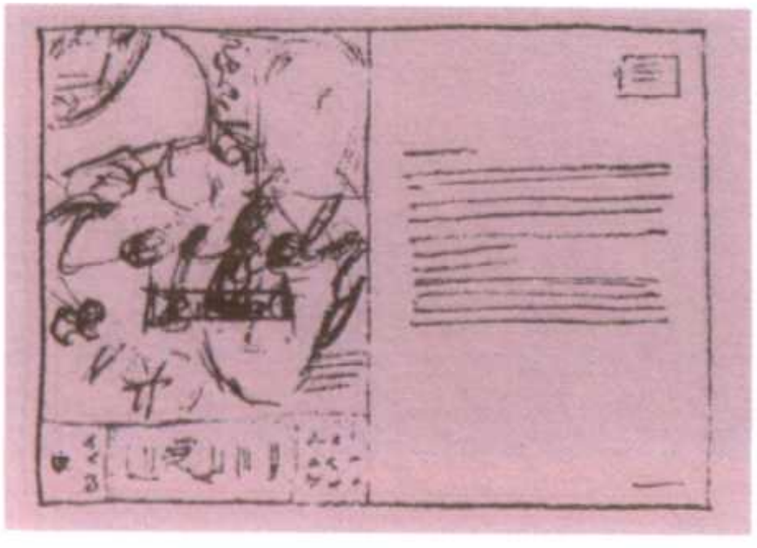


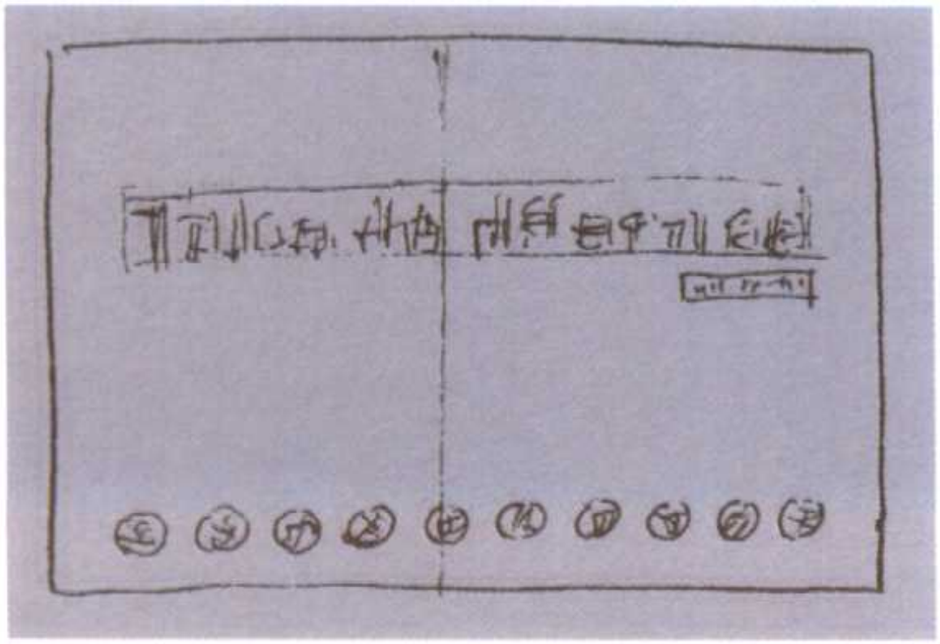




所有的文字内容都安放在这几个物品上，于是图文就这样不动声色地融为了一体，不知不觉中结合得完美无缺。对这一设计案例再作仔细的分析，我们从形式上可以发现，不同的物品是以点、线、面的造型出现的，通过铅笔这条“线”，将面与点相连，没有一丝多余的部分，恰到好处地构成了一幅完整的画面，创意显得耐人寻味。

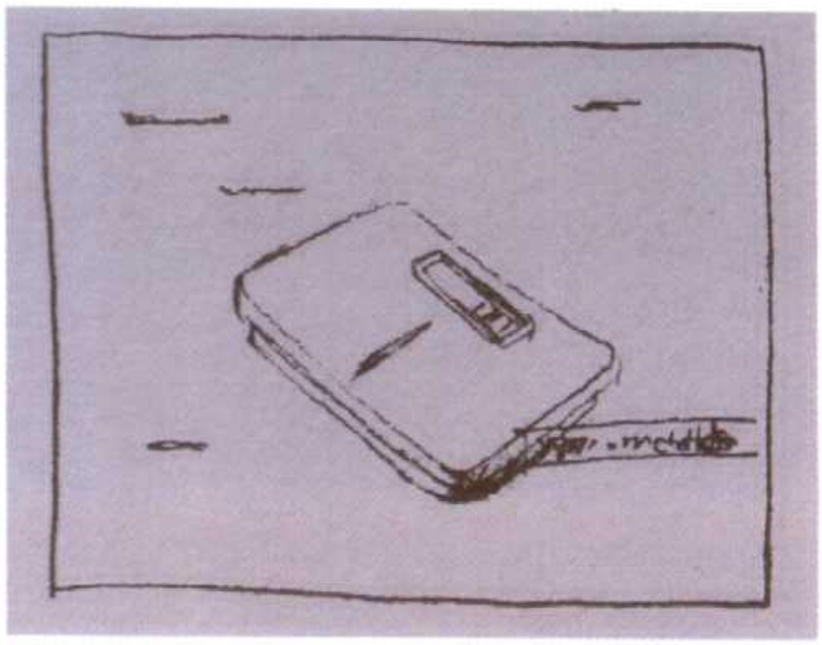
一边是密不透风重重叠叠的图像，另一边则是悠然从容、舒缓镇定的文字，这种对比是目前书刊设计中比较偏爱的版式设计方法。它打破了过去中庸平衡的构图模式，在丰富的图像变化的衬托下，文字的简练清晰显得分外突出，同时，有条理的文字格式也起到了控制画面的作用。

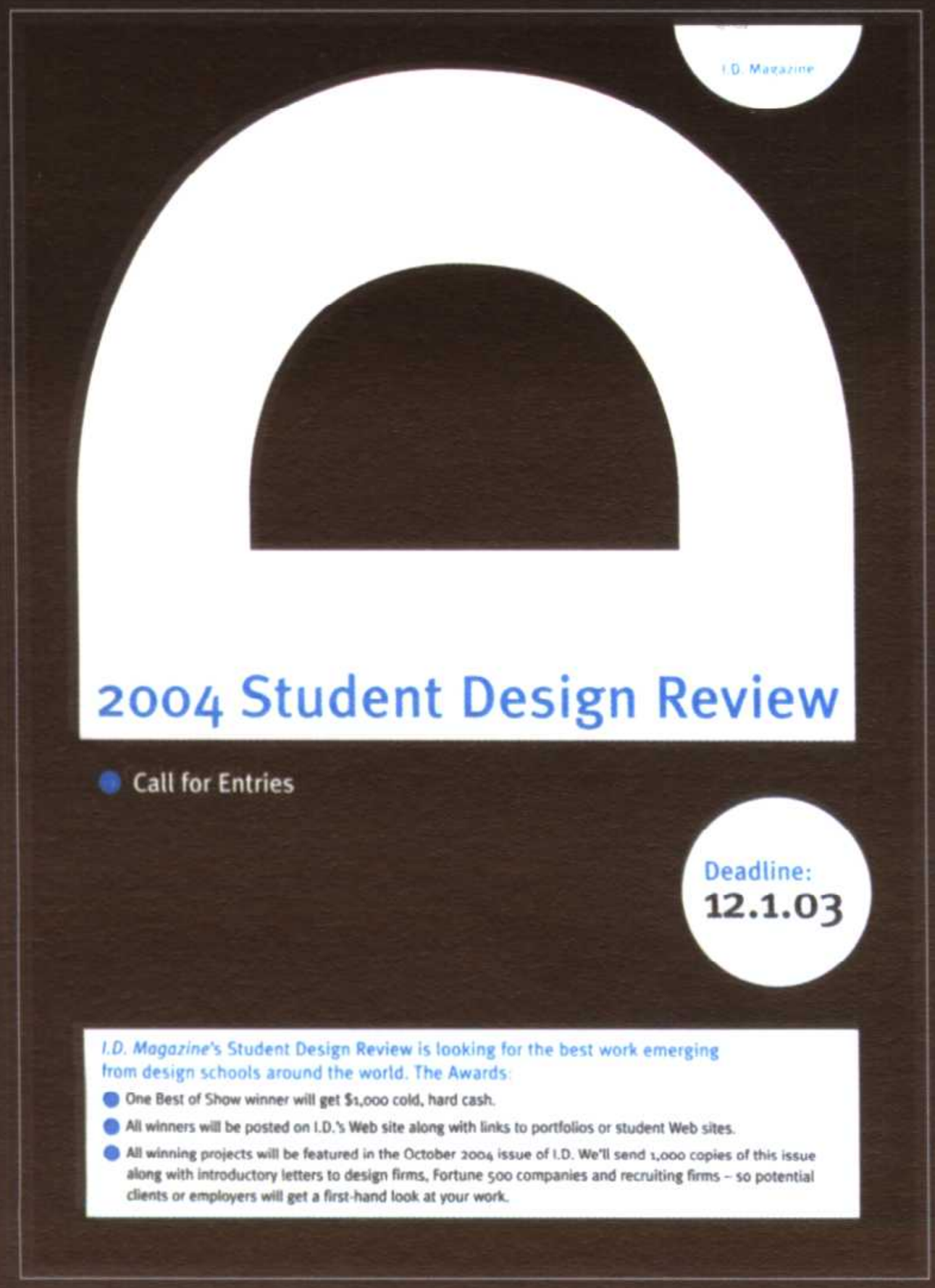




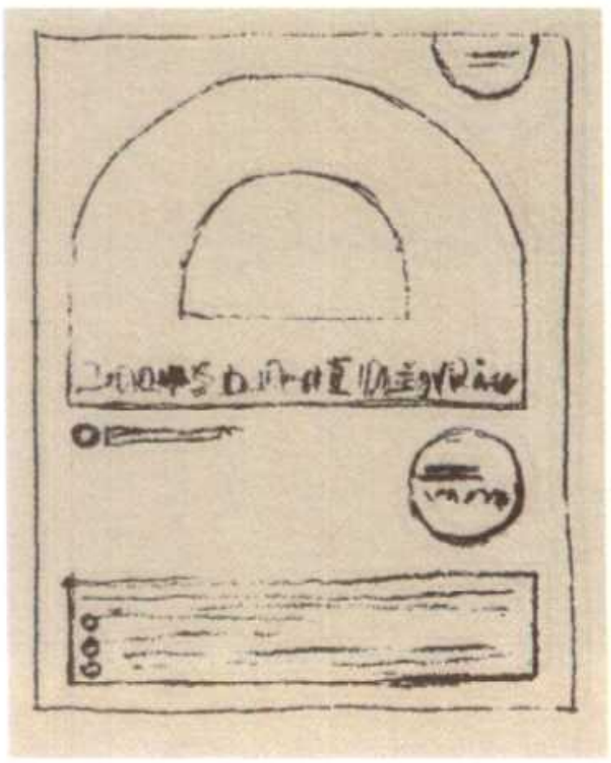
选取这一设计的原因就在于它的内容与形式的高度统一。这个对开的版面，占据中心位置的是醒目的文字，而在画面的下方则均匀地分布着规格大小统一的圆形图像，而图像的内容不同，正如文中所说的那样，它们一字排开是在等待着人们的挑选。

这是一个有着独特意味的设计。它是推介网站的广告，却将一人体称放置于画面的中央，让人们自己来掂量网站在人心目中的重量。在色彩的设计上也极为克制，没有太多太乱的色彩，以红色为底色，辅之以黑白灰，这种经典的设色方式可以不为潮流所动，独立于流行之外。

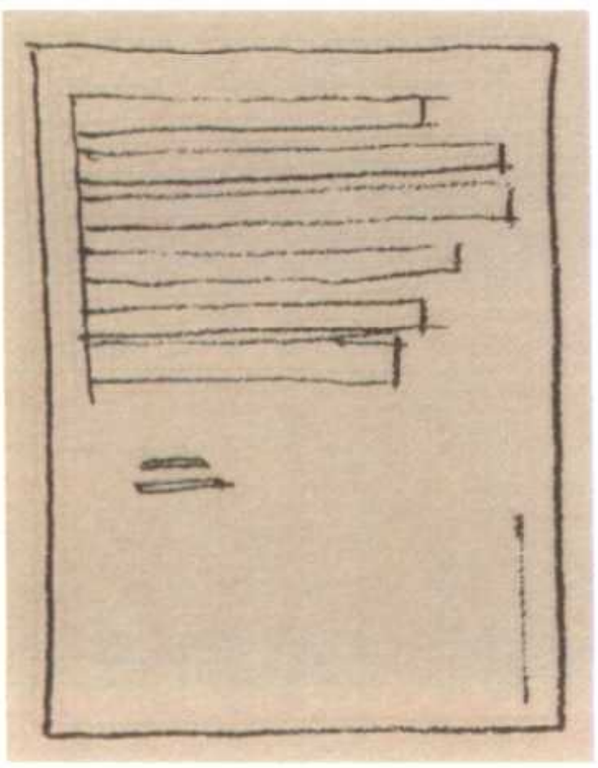




大胆的构图常会带来新意，这一版式设计将白色的字母“ID”在黑色背景上横排，几乎充满了整个版面。同时，在大的白色图案中填上了文字等内容，使大的气势之中，糅合着小的细节，既大气磅礴，又精致耐看。从色彩上看，这是个单色的设计，它的好处就是非常易于协调。当然，运用得不好，往往会显得单调乏味。



如果在版式设计中遇到的只有纯粹的文字，该如何避免平淡无味呢？这是个很好的案例。利用字体的变化可算是一个良方，维多利亚时期所采用的极具烦琐装饰变形的字体，在今天看来过于累赘，且不是那么容易辨认，但稍作装饰的字体也会产生有别于刻板印刷体的趣味。在版式的设计上，上紧下松，重点突出。

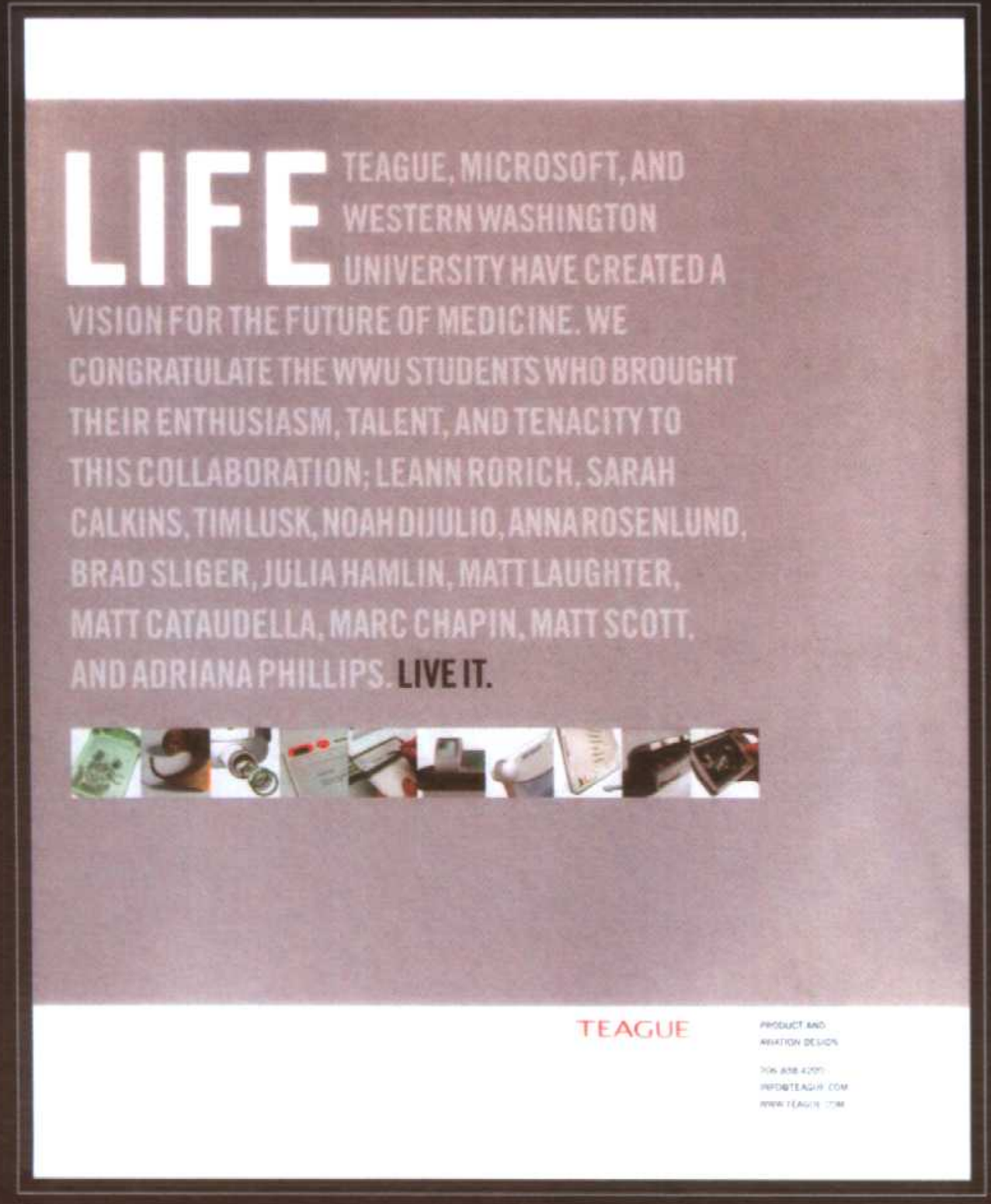


Dear Ketel One Drinker
At this time of year it can be difficult to find suitable gifts for all your friends and family. Please find below a list of helpful suggestions:

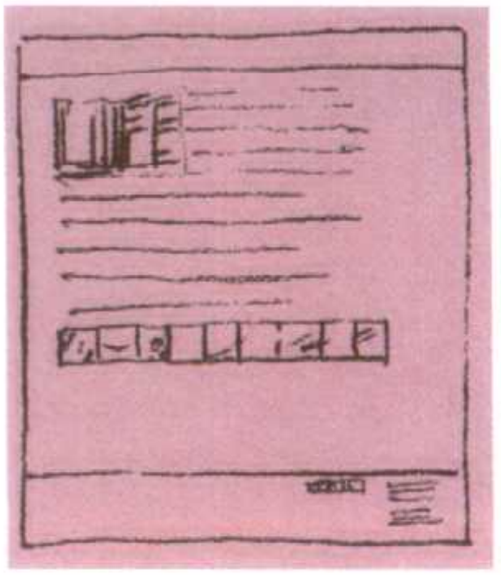
Ketel One

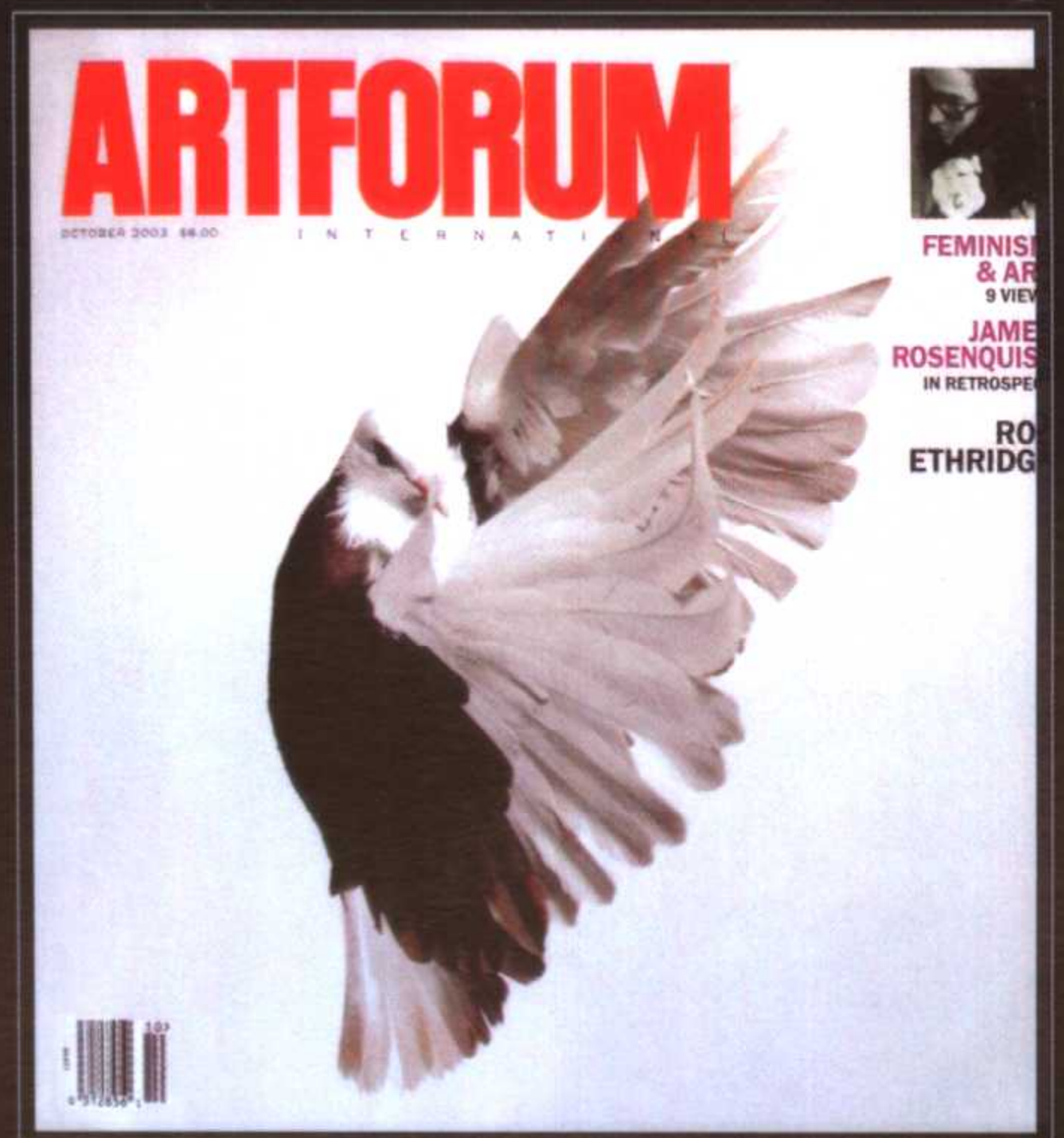
Ketel One Citroen

平面设计案例分析 版式设计 平面设计案例分析 版式设计 平面设计案例分析 版式设计

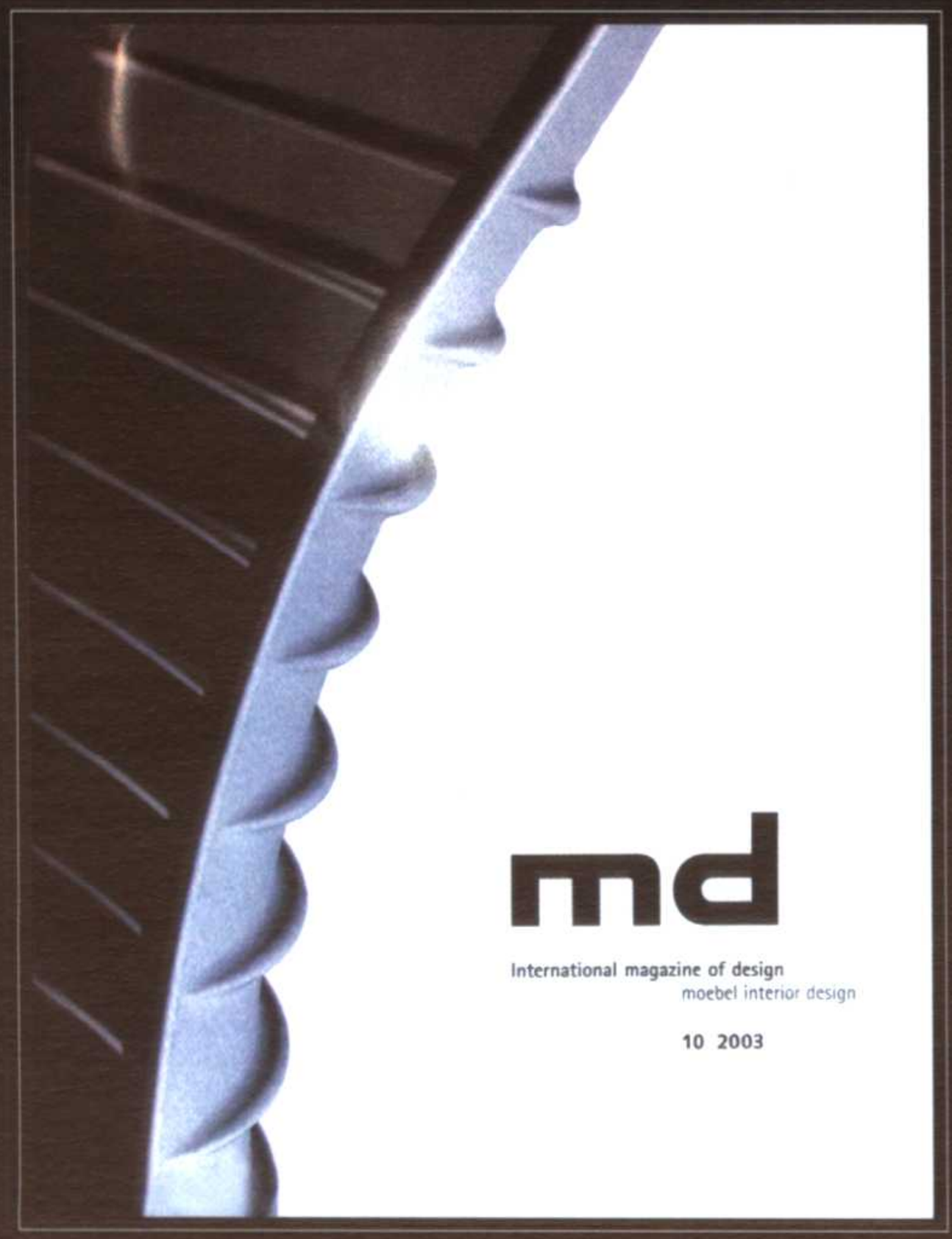


视觉心理学研究认为，在一个特定的范围内，人的注意力的分布是有差异的，这种差异应引起设计师足够的重视。在一个版式上，注意力最重要的部位是中上部及左上部，这两个重要的地方也常被称之为“焦点”、“最佳视域区”等，一些版式设计中最为重要的元素应优先放置在这些地方。在此，将一些重要的内容放在焦点的部位，为了版面的平衡，在焦点的对角线位置有了相应的内容。

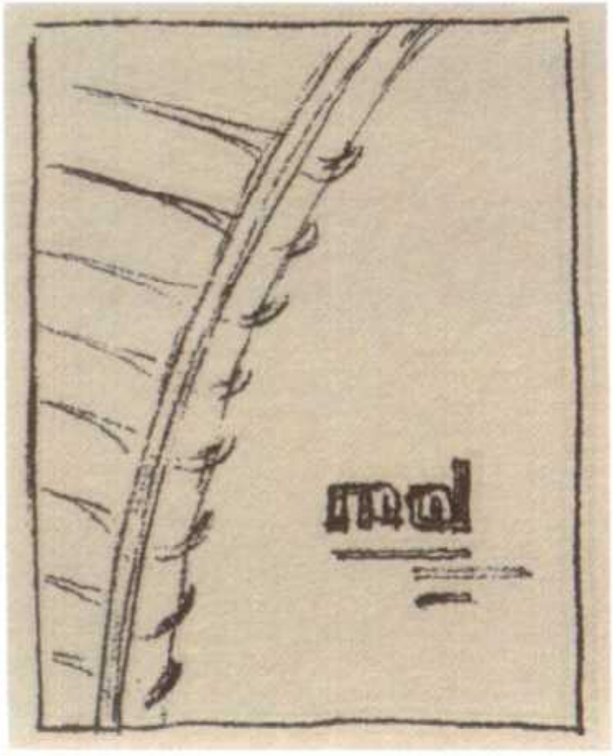




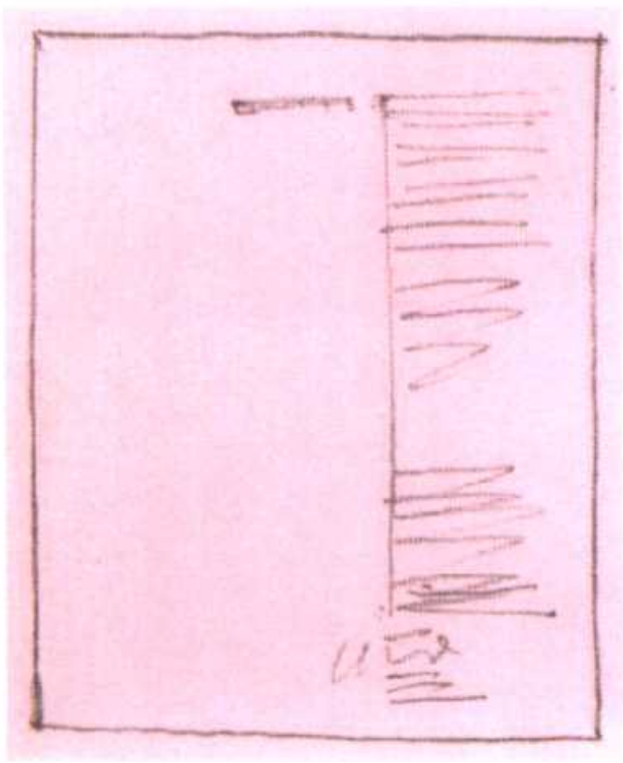
封面的版式设计在形式上应该体现出内容上的特点，色块的对比，各视觉元素的布局都必须仔细推敲，以做出独特的风格。在这一案例中，大面积都是黑白红这三个经典色彩的对比，简单的处理不太容易摆脱窠臼，在此，巧妙地利用飞鸟的羽毛色彩产生出动势，将主体的文字都集中在上半部分，引导视线向上，使整个版式形成升腾的感觉。



这是个对角线的版式设计，两部分的面积不相等，以避免刻板。多个平行的线条也打破了黑色块面的死板，而白底中的黑色字体上移，增加了版式的稳定性。



这一版式设计的格局已突破了传统的序言模式，大面积的空间不着一字，而主体的文字全部集中于右隅，类似于我国篆刻中所推崇的“密不透风，疏可跑马”的标准，极大地增强了版式的新意。



DESIGN IN NORWAY 2003

When the Norwegian Design Council was founded in 1963, it was in an era of optimism. In the 1960's the Norwegian economy was growing, and thanks to several design exhibitions in the 1950's visiting among others USA and Canada, the expression "Scandinavian Design" emerged. It became a success and provided Norwegian industrialists and politicians with a firm belief in design as a creative and competitive tool for industrial companies.

In the 1960's and the 1970's it became evident that a separate education for industrial designers was necessary, which was started on a permanent basis in 1973.

Today industrial design is well established as a profession in Norway, serving the increasing numbers of Norwegian companies focusing on design.

The education of graphic designers grew out of the art schools in Oslo and Bergen, where the main focus areas were graphics, art, illustrations and advertising.

An early highlight of graphic design in Norway was the labels on sardin tins in the 1890's. Lithographs were hired from Germany to perform the graphic work needed for these particular labels.

Graphic works in the shape of boards, packaging and advertising developed from the artistic expressions in the 1920's and 1930's via social campaigns in the post-war periode to the distinct symbols created for the 1952 as well as the 1994 Winter Olympics.

Today we experience that companies, associations and public institutions alike focus on identity programs through graphic design.

Norwegian industry is still far more raw material-orientated than in most industrial countries. Consequently, there has been less focus on the necessity of cooperating with professional designers in product development and marketing.

A recent poll among Norwegian ceo's showed that 41% never engage a professional designer. This underlines the importance of moving design higher up on the agenda of industrialists as well as politicians and the public at large.

It is equally important to have an increased focus on the designers as a profession, and Norwegian Design 2003 will hopefully contribute to this.

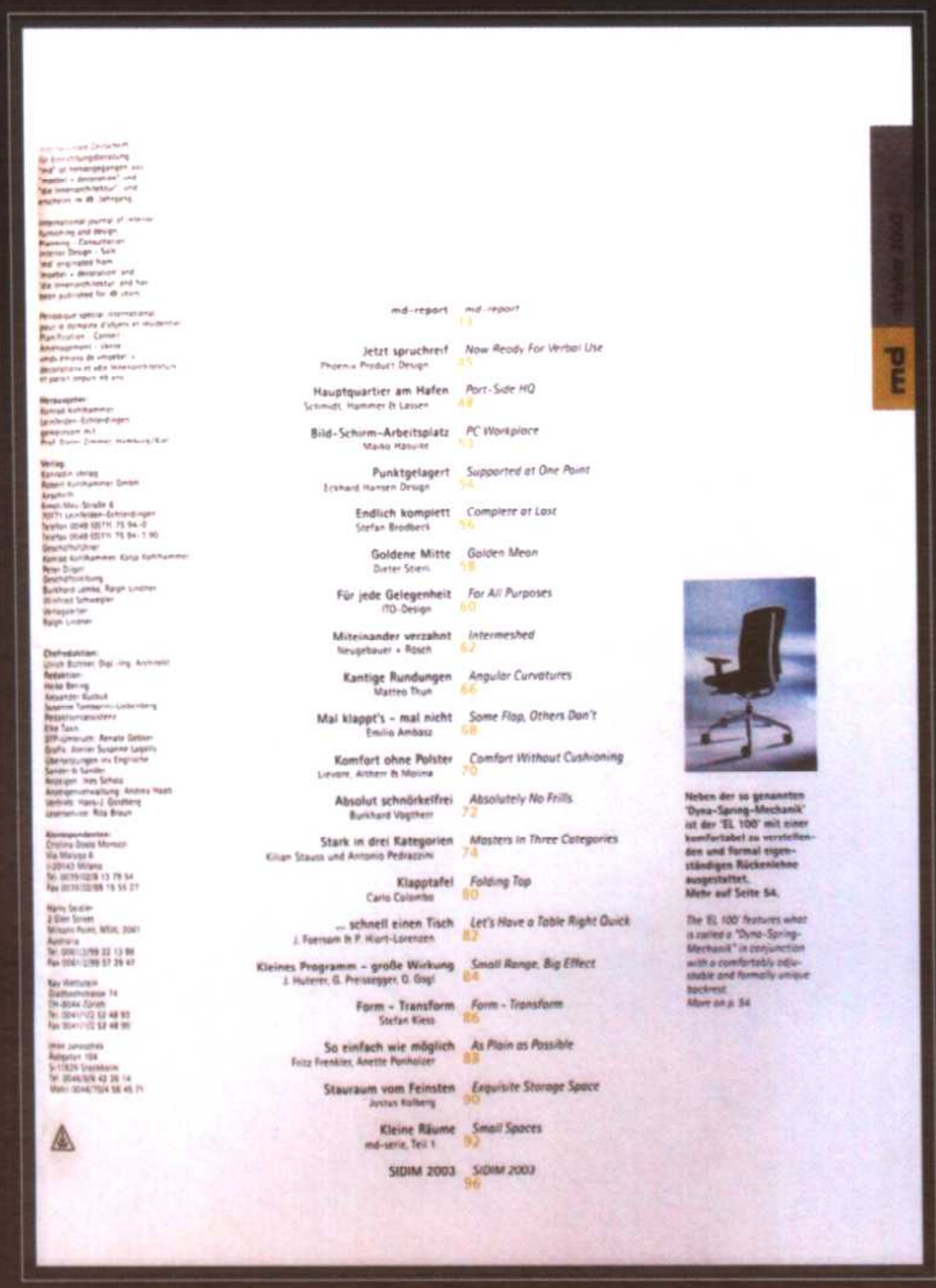
In my opinion, Norway has many exciting and highly qualified designers; some well established, some barely out of their educational institutions.

In this book you will meet some of them.

Norwegian Design 2003 is the first book published in which industrial designers are paired up with graphical design agencies to give an overall picture. In due course it will be updated and it will reappear regularly.

Happy reading!

Jan R. Stavik
Managing Director
Norwegian Design Council



md-report md-report 10

Jetzt spruchreif Now Ready For Verbal Use
Phoenix Product Design 44

Hauptquartier am Hafen Port-Side HQ
Schmidt, Hammer & Lassen 48

Bild-Schirm-Arbeitsplatz PC Workplace
Marko Mäsuite 52

Punktgelagert Supported at One Point
Eckhard Hansen Design 54

Endlich komplett Complete at Last
Stefan Brodbeck 56

Goldene Mitte Golden Mean
Dieter Steeb 58

Für jede Gelegenheit For All Purposes
ITO-Design 60

Miteinander verzahnt Intermeshed
Neugebauer + Rösch 62

Kantige Rundungen Angular Curvatures
Matteo Thun 66

Mal klappt's - mal nicht Some Flop, Others Don't
Emilio Ambasz 68

Komfort ohne Polster Comfort Without Cushioning
Lievore, Altherr & Molina 70

Absolut schnörkelfrei Absolutely No Frills
Burkhard Vogtherr 72

Stark in drei Kategorien Masters in Three Categories
Kilian Stauss und Antonio Pedrazzini 74

Klapptafel Folding Top
Carlo Colombo 80

... schnell einen Tisch Let's Have a Table Right Quick
J. Foersom & P. Hiort-Lorenzen 82

Kleines Programm – große Wirkung Small Range, Big Effect
J. Huterer, G. Preissegger, O. Gogl 84

Form - Transform Form - Transform
Stefan Kiess 86

So einfach wie möglich As Plain as Possible
Fritz Frenkler, Anette Porholzer 88

Stauraum vom Feinsten Exquisite Storage Space
Jonas Kolberg 90

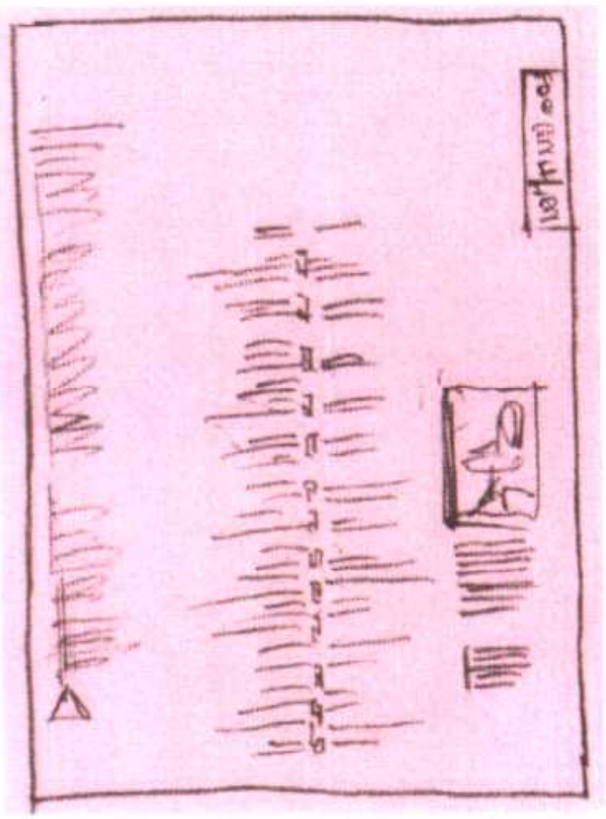
Kleine Räume Small Spaces
md-serie, Teil 1 92

SIDIM 2003 SIDIM 2003
96

Neben der so genannten 'Dyna-Spring-Mechanik' ist der 'EL 100' mit einer komfortabel zu verstellenden und formal eigenständigen Rückenlehne ausgestattet.
Mehr auf Seite 54.

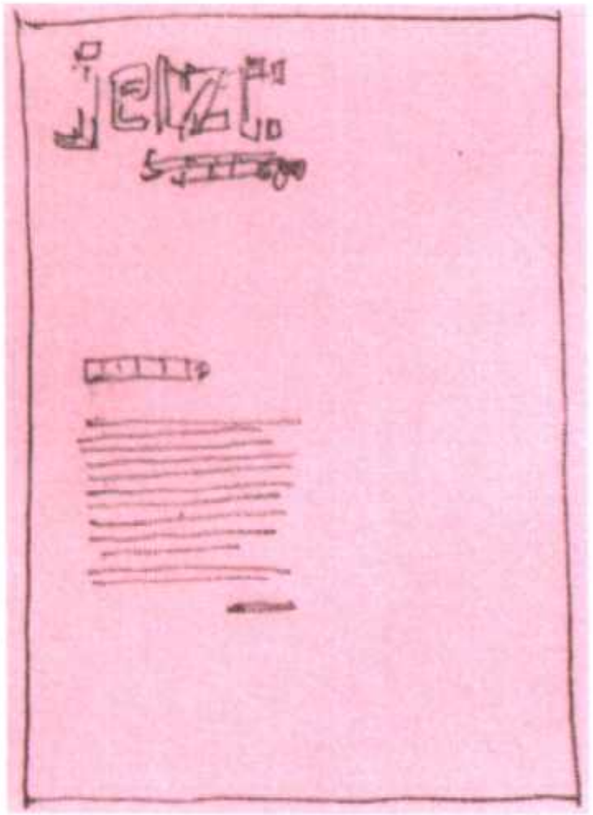
The 'EL 100' features what is called a "Dyna-Spring-Mechanik" in conjunction with a comfortably adjustable and formally unique backrest.
More on p. 54

版面的构成要素有文字、图片、图形、线条、色彩等，设计不是对这些要素的简单罗列，即使是排报纸也是有审美要求的。在这个目录页的设计中，将页码居中，内容分布在两旁，直观又清晰。总之，版式设计看似可有可无，但其中蕴涵着的是苦心孤诣的经营与智慧。



平面设计案例分析 / 版式设计 平面设计案例分析 / 版式设计 平面设计案例分析 / 版式设计

毫无疑问，对现代平面设计影响最深的理念之一是构成主义。在这一版式设计中，内容相对集中，留出大量的空间任由读者想象，让文字的字体、大小和位置进行变化，以简练、理性的组合方式来规划各种平面设计元素。



jetzt:

Süddeutsche Zeitung
Heft: #51 18 12 00

GESUCHT WIRD...

...ein Mörder. Und deswegen finden sich in dieser Ausgabe der jetzt-Magazine keine Reportagen und keine Interviews, sondern ausschließlich Fotos, Protokolle, Notizen und andere Unterlagen, mit deren Hilfe ein Mordfall nachgeforscht und gelöst werden kann: die MORDAKTE BERNSTEIN. Diese Akte ist selbstverständlich kein Original, enthält jedoch Material, wie es sonst nur ermittelnden Kriminalbeamten oder einem Staatsanwalt zugänglich ist. Wer die MORDAKTE BERNSTEIN gut liest und das Beweismaterial gründlich analysiert, weiß genauso viel wie Kriminalhauptkommissar Martin Ehlers von der Kriminalbehörde Neustadt, den wir durch diesen Fall begleiten. Was geschah wirklich am Abend des 12. Dezember in der Agentur Bernstein Communications? Wer rief den Pizzadienst, der die Leiche fand? Und welche Rolle spielt die Pfiffipuppe, die neben dem Toten lag? Die erste Lösung ist mit Sicherheit nicht die richtige... Viel Spaß beim großen Weihnachts-Ratekrimi von jetzt. Frohes Fest. Und frohe Festnahme.

Die Redaktion

平面设计案例分析 版式设计 平面设计案例分析 版式设计 平面设计案例分析 版式设计

BOOKS
BÜCHER

VISIONEN UND UTOPIEN

Visionen und Utopien' ist das erste Buch einer auf drei Bände angelegten Serie, in denen das New Yorker Museum of Modern Art seine Sammlung aus den Bereichen Architektur und Design vorstellt. Zum Auftakt werden die Architekturzeichnungen gezeigt, im zweiten Band die Design-Objekte und im dritten das Grafikdesign. Das Department of Architecture and Design des Museum of Modern Art wurde 1932 eingerichtet. Die Sammlung war anfangs als reine Studiensammlung gedacht und sollte nur Fotografien und Modelle umfassen, doch schon bald wurde sie erweitert und umfasst auch Architekturzeichnungen, Designobjekte und Grafikdesign. Die Architekturzeichnungen stellen ein eindrucksvolles Panorama von Arbeiten großer Architekten dar, beginnend im 19. Jahrhundert bis hin zeitgenössischen Vertretern des Fachs. Ausgewählt wurden die 144 exzellent reproduzierten Zeichnungen von Matilda McQuaid, einer langjährigen Kuratorin der Architekturabteilung. Manche der Zeichnungen sind detaillierte Pläne, andere Ideenskizzen und wieder andere experimentieren mit den unterschiedlichsten Darstellungsformen, um einem Konzept möglichst ausdrucksvoll Gestalt zu verleihen. Zwei Essays führen in die Geschichte des Sammelns von Architekturzeichnungen und in den Aufbau der Sammlung des Museum of Modern Art ein.

Visionen und Utopien
Herausgeber:
Museum of Modern Art
Prestel Verlag
München 2003
255 Seiten
171 Abbildungen
65 Euro

VISIONS AND UTOPIANISMS

'Visions and Utopianisms' is the first tome of a three-volume series in which the New York Museum of Modern Art presents its collection dedicated to architecture and design. For introduction, readers are shown the architectural drawings in the collection while the second volume covers design objects and the third one deals with graphic design. The Department of Architecture and Design of the Museum of Modern Art was established in 1932. Initially, the collection was conceived as a collection of studies pure and simple such that it would contain only photographs and models, yet it was soon extended to also cover architectural drawings, design objects and objects of graphic design. The

EXHIBITIONS
AUSSTELLUNGEN

STÜHLE, STILE UND DAS SITZEN

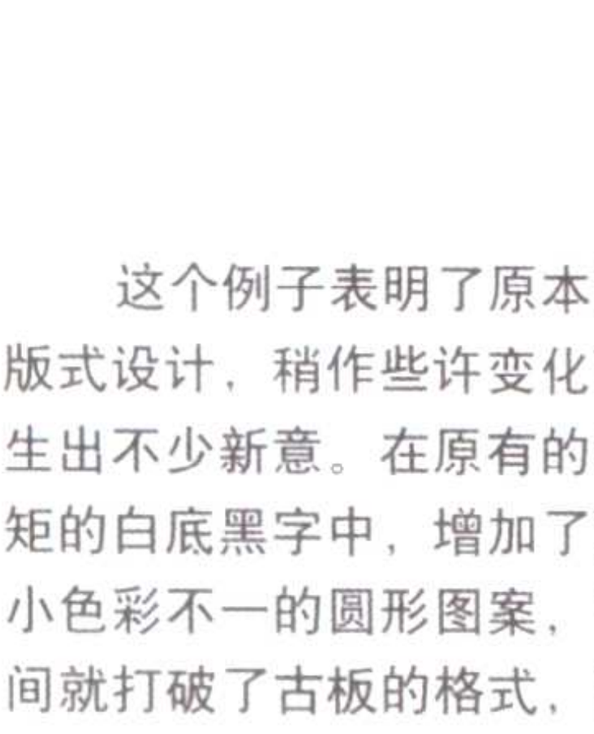
Der Stuhl ist der Gebrauchs- und Alltagsgegenstand, der dem Menschen sprichwörtlich am nächsten ist. Obwohl im Laufe der vergangenen Jahrhunderte bereits alle "wesentlichen" Stuhltypen erfunden wurden, hat diese Gestaltungsaufgabe bis heute für die meisten Architekten und Designer nichts von ihrem Reiz verloren. Oft hört man, einen Stuhl zu entwerfen gehöre zu den schwierigsten aber auch zu den schönsten Aufgaben, denen man sich widmen könne. In der Ausstellung 'Setz Dich – Sit Down' werden über hundert exemplarisch ausgewählte Stühle, gegliedert in acht Gruppen, gezeigt. Das Spektrum reicht von handwerklich gefertigten Barockstuhl bis zu aktuellen technologischen Entwicklungen. Der Besucher soll zur Reflektion über Gestaltungsaspekte und ihre "Befindlichkeiten" quer durch die Jahrhunderte angeregt werden. Zeitgenössische Fotos, Zitate, Exponate und Filme sollen die Einordnung in einen kulturhistorischen Kontext ermöglichen. Der Aufforderung "Setz Dich" kann der Besucher in dem sogenannten Stuhl-Labor nachkommen. Außerdem stellt Werner Sauer, Designer und Professor an der FH Hildesheim, den Prozess vom ersten Entwurf eines Stuhls über verschiedene Prototypen bis hin zur industriell produzierten Serie vor.

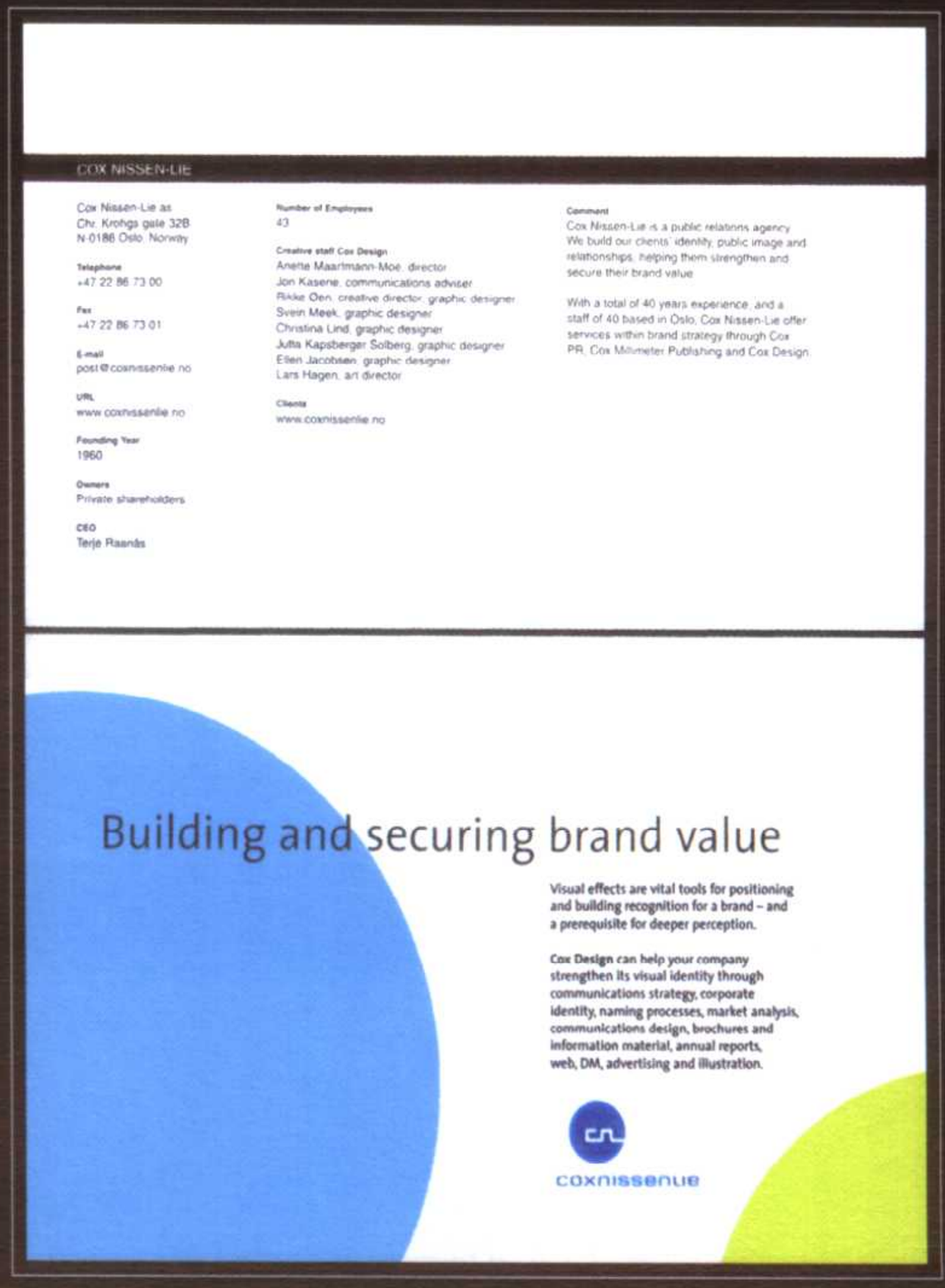
Die meisten Exponate, wie auch der 'Panton-Chair C' von 1973, entstammen den Beständen des Kestner Museums.

Most of the exhibits, such as the 'Panton-Chair C' of 1973, belong to the museum's own collection.

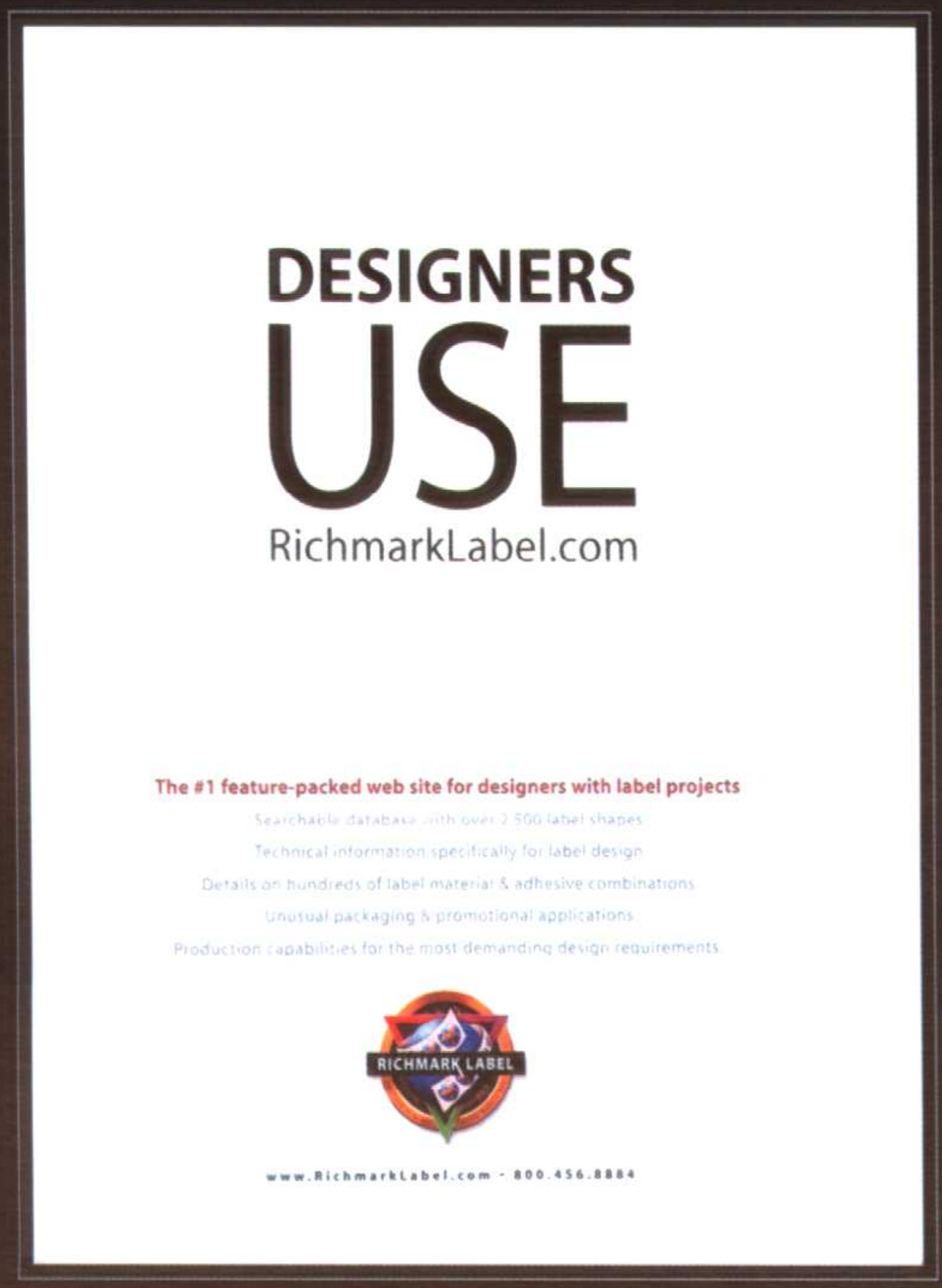
平面设计案例分析 / 版式设计 平面设计案例分析 / 版式设计 平面设计案例分析 / 版式设计

这个例子表明了原本简单的版式设计，稍作些许变化可以产生出不少新意。在原有的规规矩矩的白底黑字中，增加了两个大小色彩不一的圆形图案，于是瞬间就打破了古板的格式，同时由于是整个设计中的标准色系列，也与其他的页面之间有了连接的纽带。

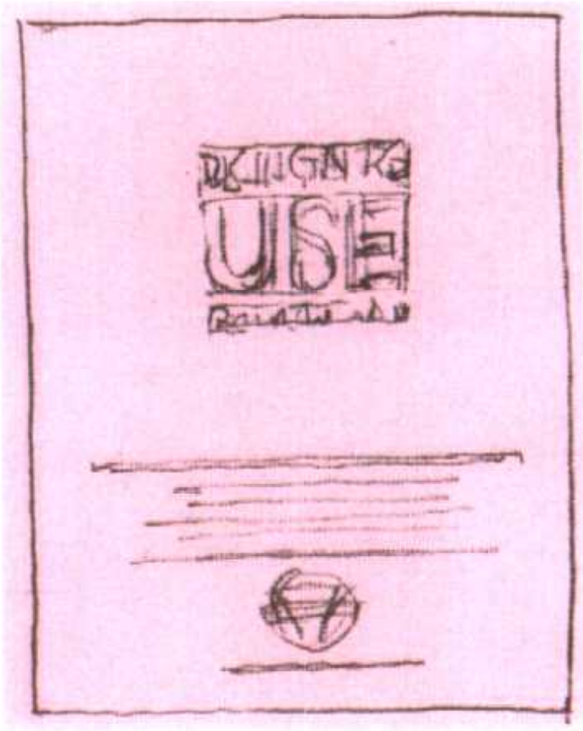




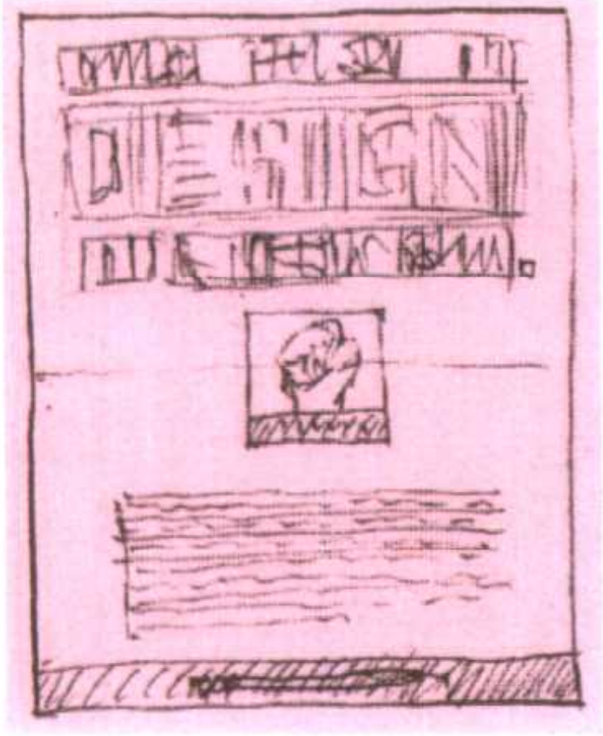
平面设计案例分析 / 版式设计 平面设计案例分析 / 版式设计 平面设计案例分析 / 版式设计

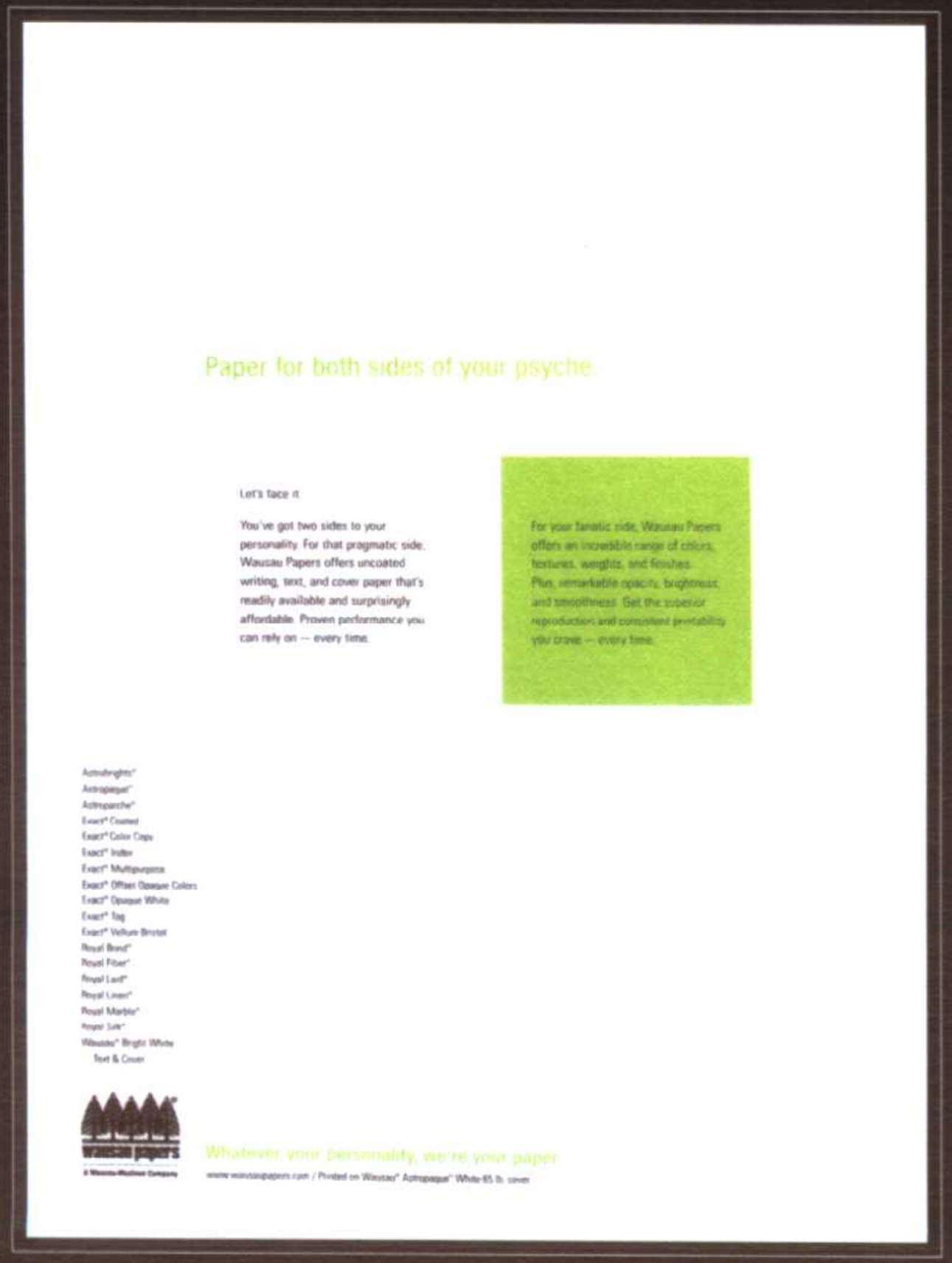


这是一具实用性比较突出的版式设计案例，所有的内容都安排在中轴线上，各元素按重要程度分别由上至下排列，大小、色彩的变化有助于整个版面富于韵律，这或许不失为一种非常好的应急设计手法。

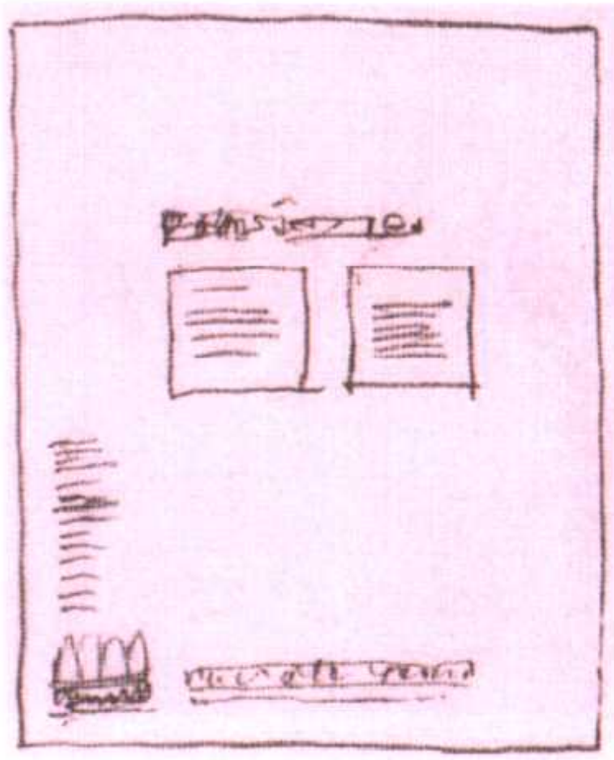


以文字为主的设计，在字体的大小上要多下功夫。焦点的位置安放了面积不大的图像，在国内这种方式似乎不太容易见到，它过于直白，也相当清醒，没有多余的修饰。我们通常所看见的设计中含有大量矫饰的成分，其实对于平面设计而言，清晰的，才是有力的。

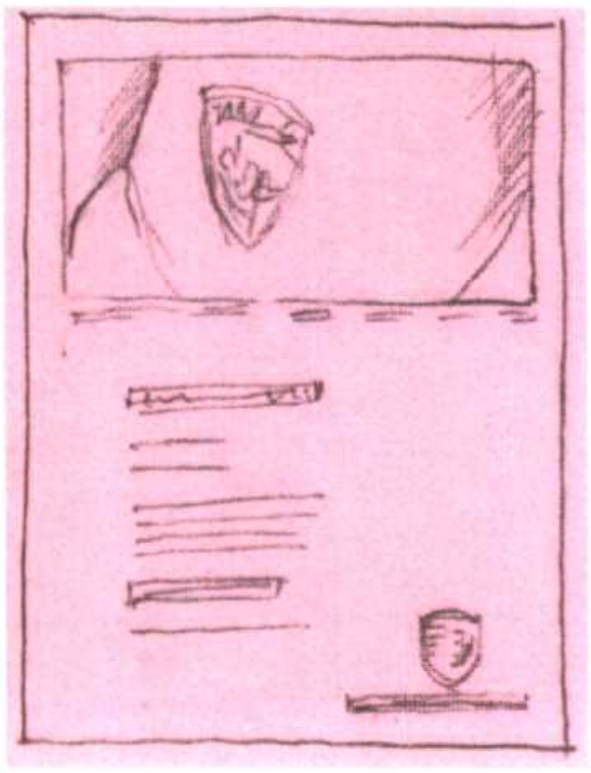


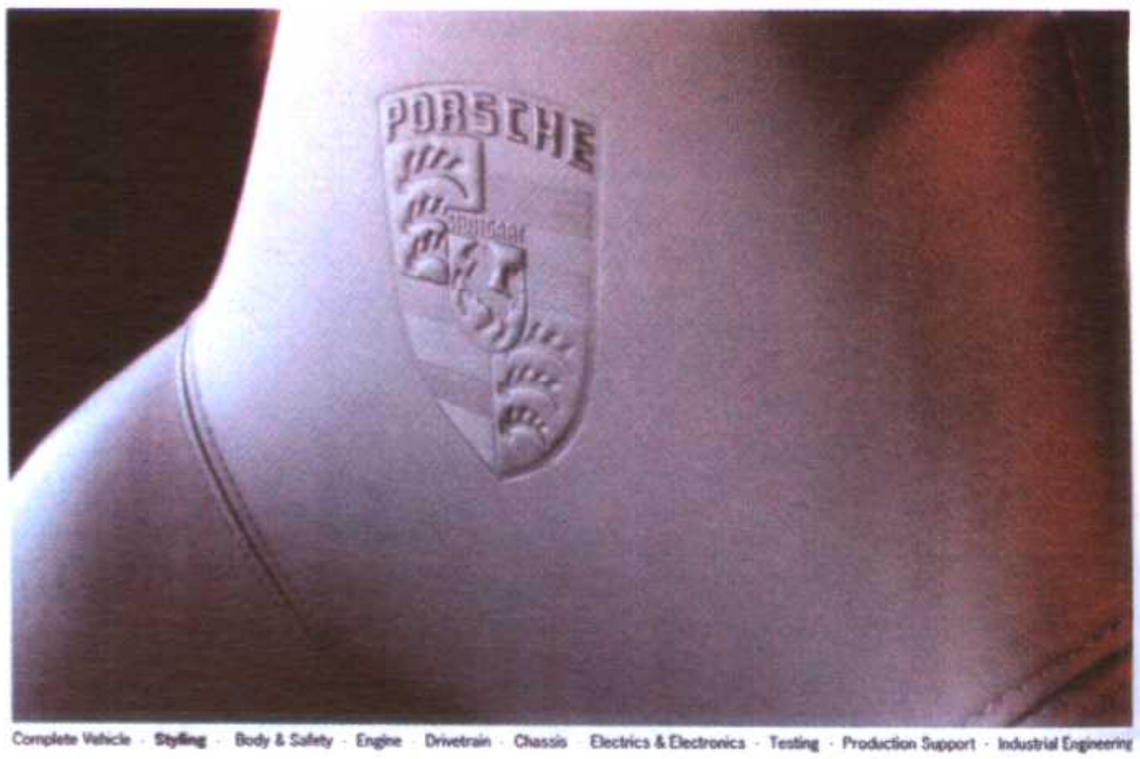


以两个方形代表所宣传的纸的两面，形象具体地体现了内容的实质，简洁明确而富于视觉冲击力。其他内容则刻意排在左下方，留出大块的空白形成疏密的对比。



要在一个平面设计有限的篇幅中表达太多的内容是不现实的，如何处理大量而丰富的信息成为关键。从这一版式设计中，我们可以看到，突出重点，表达精练的手法是完成优秀设计的捷径。商标和标志是重要的设计元素，在版面中多次出现而得到强化，整个版式也均衡有致。





Craftsmanship is our passion.

> Product Design

> Interior Design

For further information, please contact:

Phone: 866.789.5911

E-Mail: style@porschebroy.com

Internet: www.porsche-engineering.com

Porsche Styling.

A Division of Porsche Engineering

PORSCHE

Silver/**Nike-presto.com**//R/GA

Website

R/GA's site for the Nike Presto line of bags, shoes, clothes, and watches focuses on lifestyle rather than products. Exponents of movement from different walks of life appear in real and fantasy scenarios. The e-commerce aspect of the site is de-emphasized in favor of showcasing the work of artists such as Le Parkour, a group of urban gymnasts who focus on minimalist movement; Nerve, a graffiti artist; and Addie, a hip-hop dancer. As a testament to Nike's continuing self-confidence, the evocative aspects of the site such as "Move," "Look," and "Listen" are prioritized over the e-commerce core of "Wear" that only by association means "Buy." The dynamic action sequences are interrupted with three surreal "Passed Out" tableaux, in which the protagonists are depicted prostrated amid eclectic mise en scènes. Click on numbered areas of the environments to catch glimpses of the activities that led to their exaggeratedly comatose states. Pat a frog lying in an empty wading pool, for example, and up pops a movie shot from a canine perspective. Choosing the tea table rewards you with a talking honey pot followed by a thought bubble of a girl's beehive hairdo emitting buzzing bees. Hughes applauded the site's "novel approach to presenting the range of products while injecting a strong lifestyle theme." Stohlmann noted that the "fun and engaging design hits the right tone and content for their target audience."

Silver: **PuppetTool**

Software

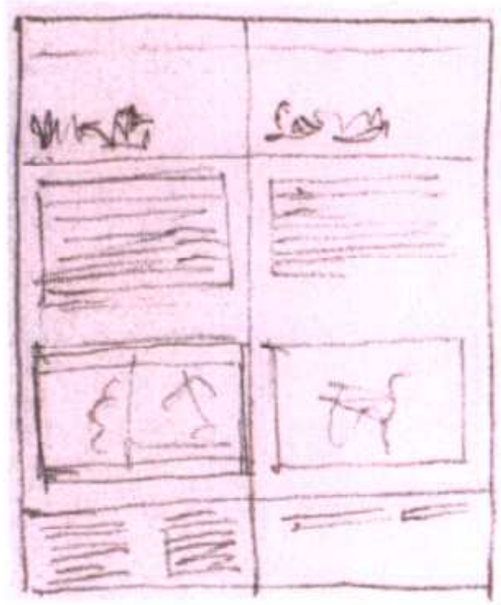
PuppetTool is an experimental design application for creating highly expressive animations unhindered by gravity, realistic physics, or naturalistic inertia. The interface offers the user a choice of several creatures or objects to animate—spiders, crabs, ants, and mosquitoes, for example—and simple predefined animations (walking, running, jumping, dancing), which can be modified and reconfigured on-screen in real time by manipulating the articulated joints of the objects. Playing with the parameters of speed, size, and thickness allows users to produce nearly realistic renderings or absurd fantasies. As the jurors tested the limits of dislocation of a crab's joints and then the flexibility of a donkey's neck, Stakenas enthused about "the shivering and the behavioral aspects of the animations." Lloyd appreciated the "seamlessness" of the actual animation tool, but felt that to avoid the feeling of being "dropped in the middle of the application space" the interface would have benefited from more graphic contextualization. All of the jurors, however, applauded the tool for its sheer exuberance.

Client: Nike, Beaverton, OR
Design firm: R/GA, New York
Creative director: Nick Law
Executive producer: Kay Hughes
Producer: Julia Clark
Technical lead: Scott Preddy
Creative: Pat Stern
Art director: Eric Kiger
Artwork director: Silvia Zamboni
Designers: David Rizum, Johannes Langford, David Marlow, Ian Smail, Gary Blaker
Video editor: Stephen Barnard
Flash programmer: Nori Ellig
Programmers: John Jones, Chaiwakit Thahong, Stan Bilenkin
3D designers: Chase Gottlieb, Sobire Stepmoz
Copywriters: Jason Wales, Jean Raiffa
Quality assurance: Jennifer Allen, Amy Weidberg
Production coordinator: Patrick Soria
Software: Adobe Photoshop and Illustrator, Macromedia Flash and Shockwave 3Dmiller

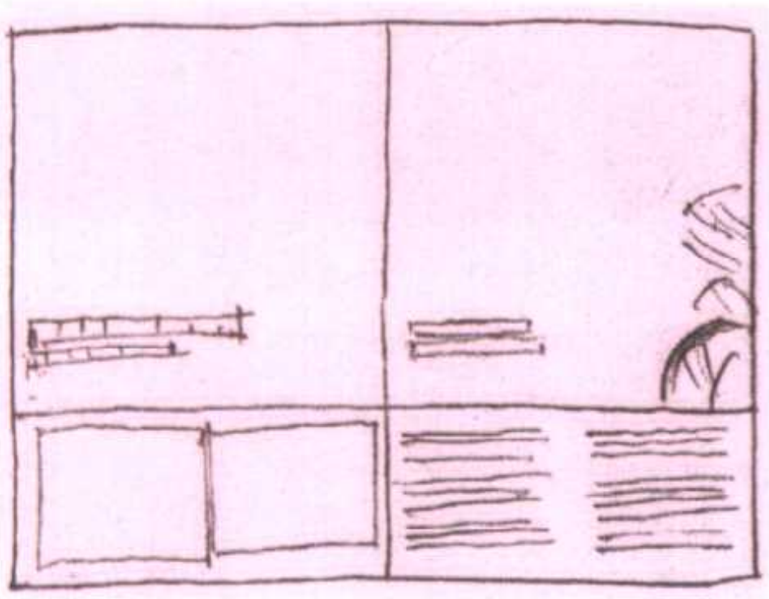
Client/Design firm: LeCielEstBleu, Paris
Designers: Frédéric Durieu, Kristine Matzen

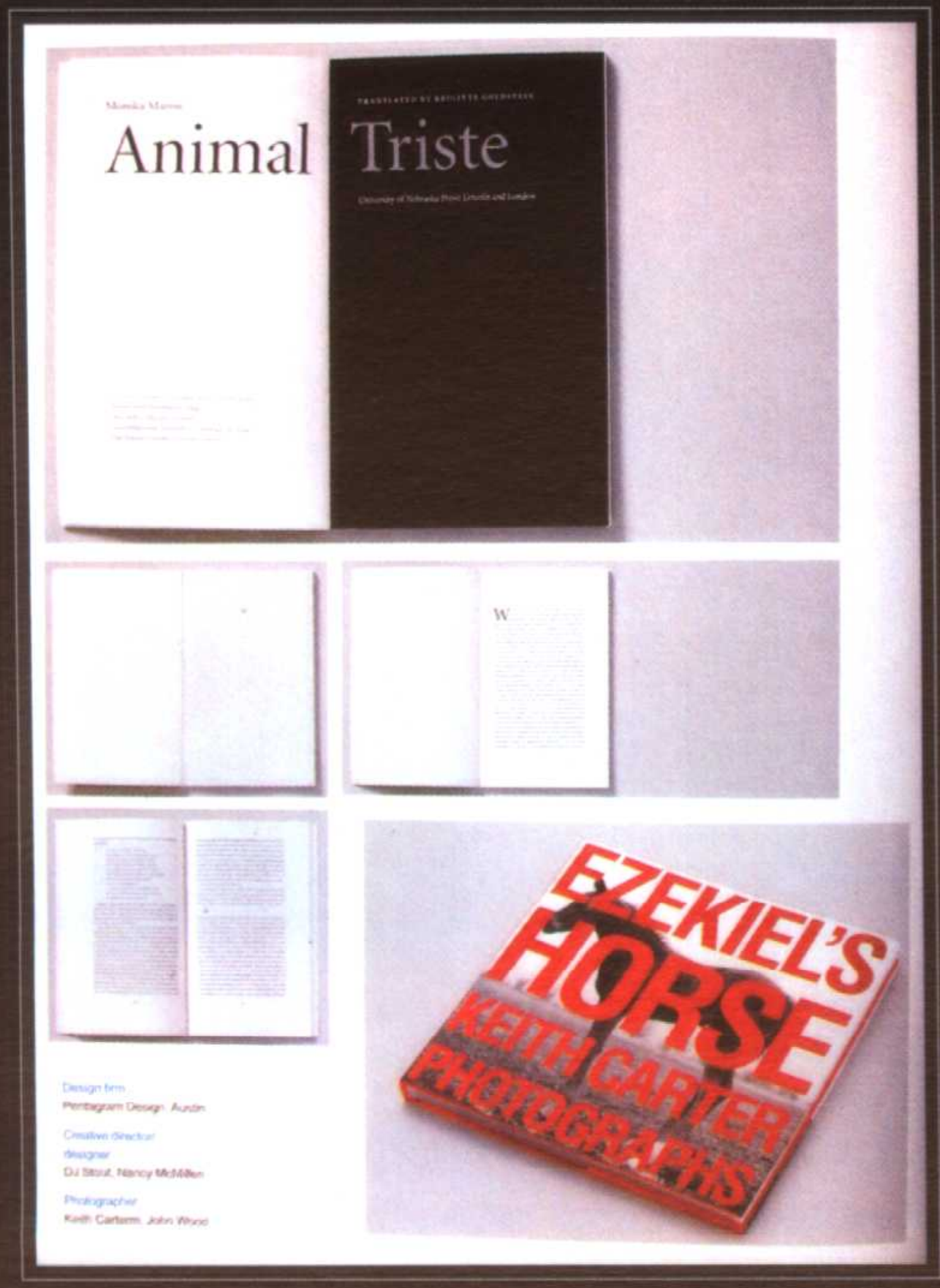
Software: Adobe Photoshop, Lingo, Macromedia Director's programming language

将一个页面进行分栏设计，有利于增加版面的信息量，标题清晰，文与图相得益彰，当然这样处理的前提条件是页面要具备足够大的版芯。

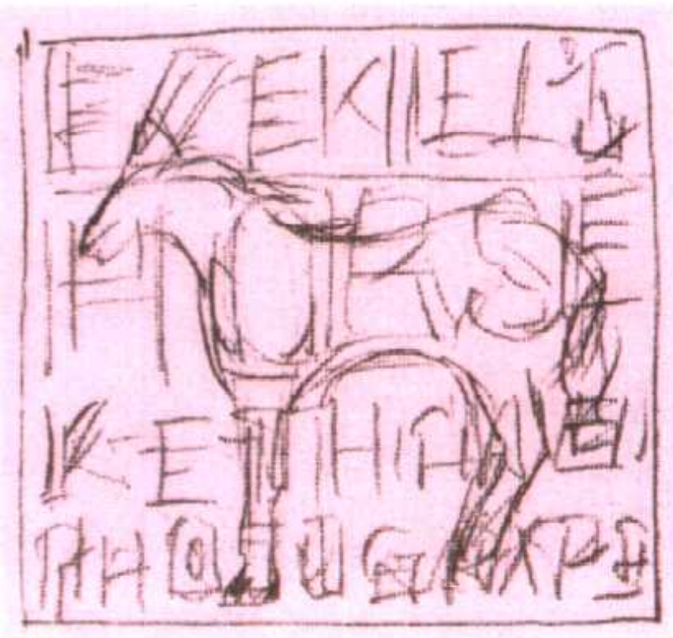


从视觉的适应能力上分析，在深色背景上的反白文字是最易于识别的。在版式设计中以深色或黑色为底色，配以浅色的文字，这样强烈的对比效果会给画面带来冷峻高雅的气息。

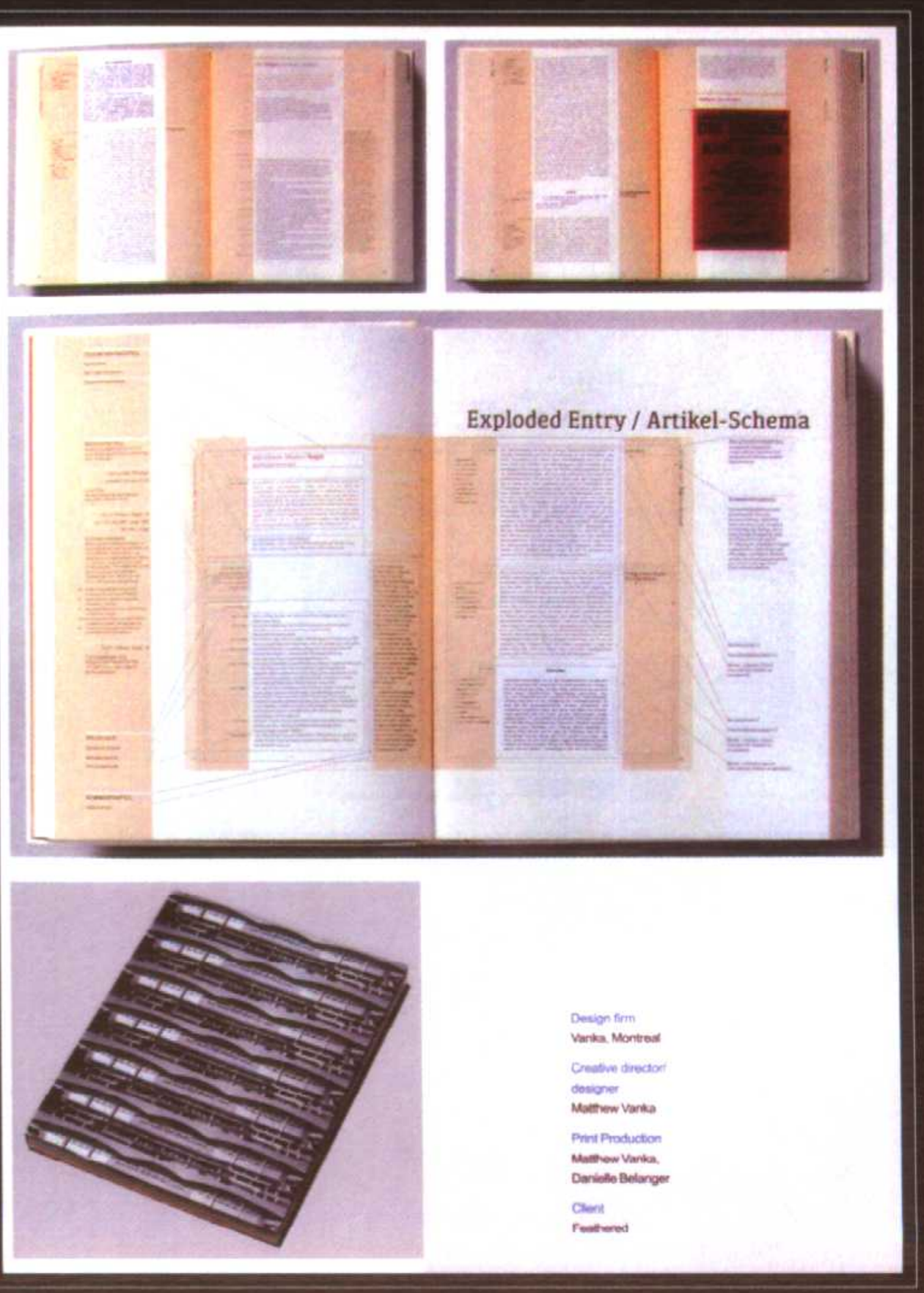


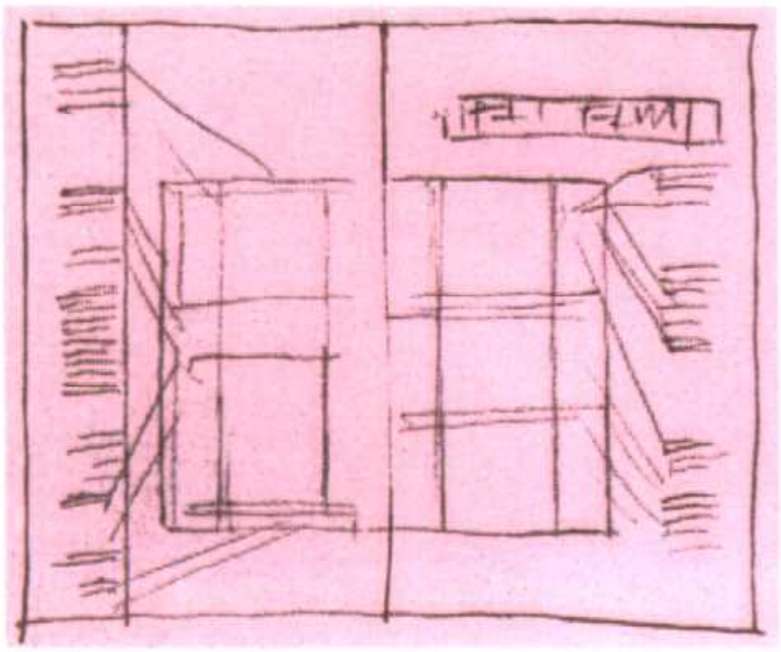


在这一封面的版式设计中，一张作为衬底的黑白照片铺满了整个画面，巨大的红色文字叠加在其上，又是运用似曾相识的黑白灰及红色这一经典的用色模式，但扩充的图与文还是给我们带来了不一样的感受。



这一版式设计看上去很寻常，但是，这清楚直白的分类，就像教师上课时的板书一样，浅显易懂。在线的引导下，我们可以找到与此相对应的内容。而以一浅色块作为底色，也区分了两个不同的内容。



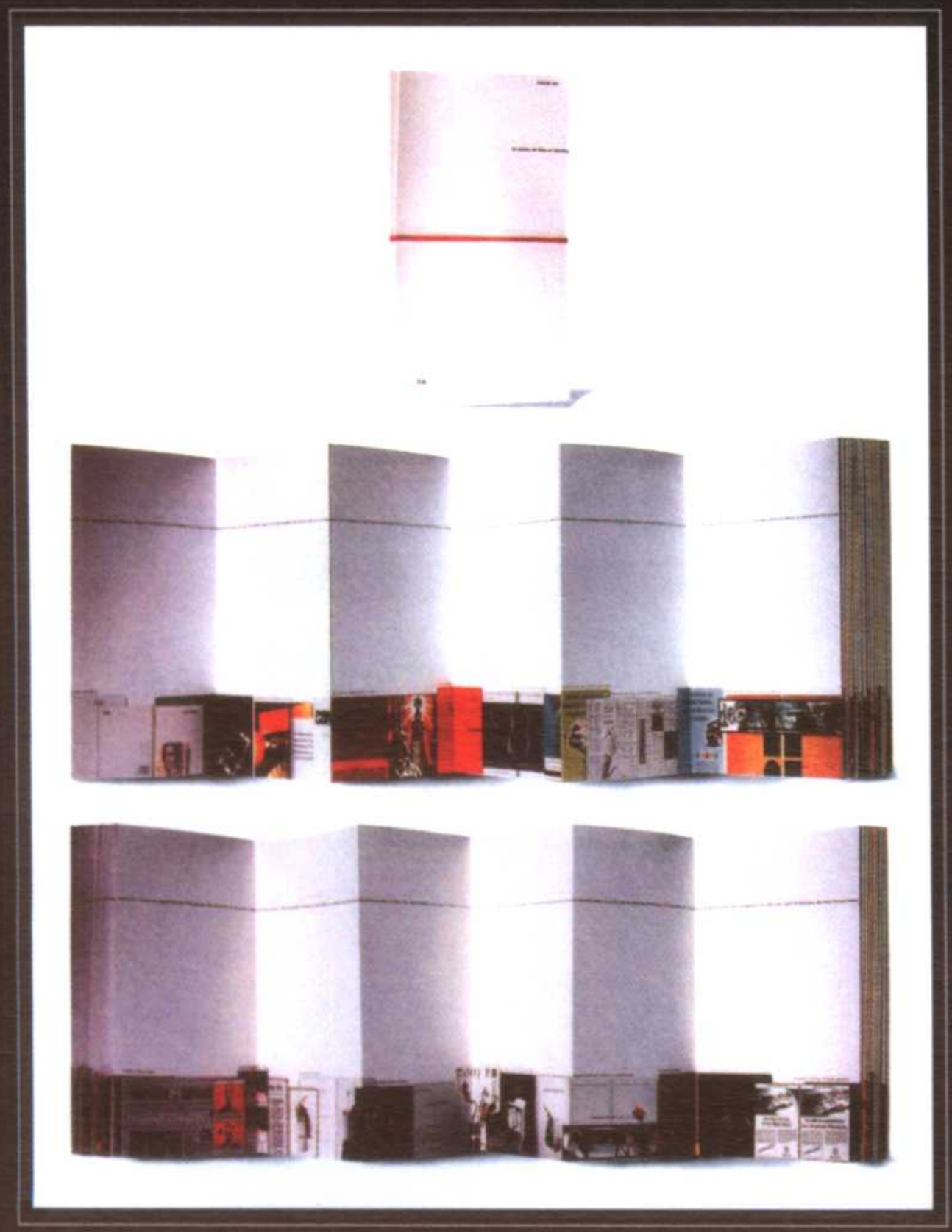


Design firm
Vanka, Montreal

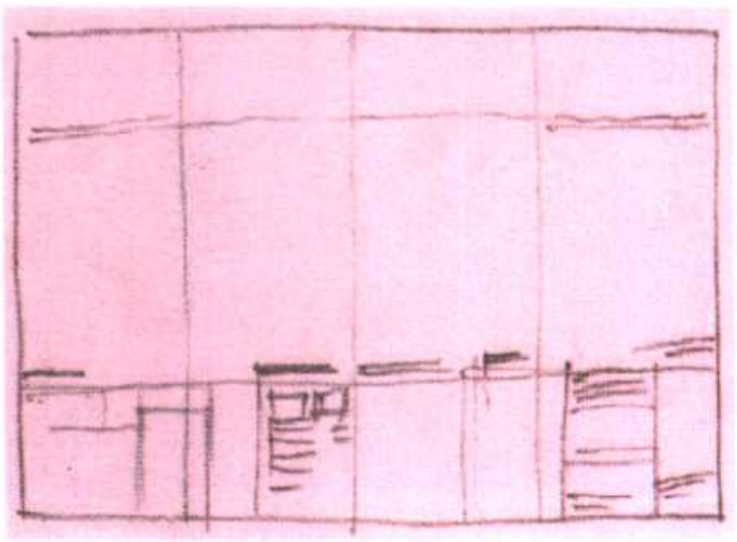
Creative director/
designer
Matthew Vanka

Print Production
Matthew Vanka,
Danielle Belanger

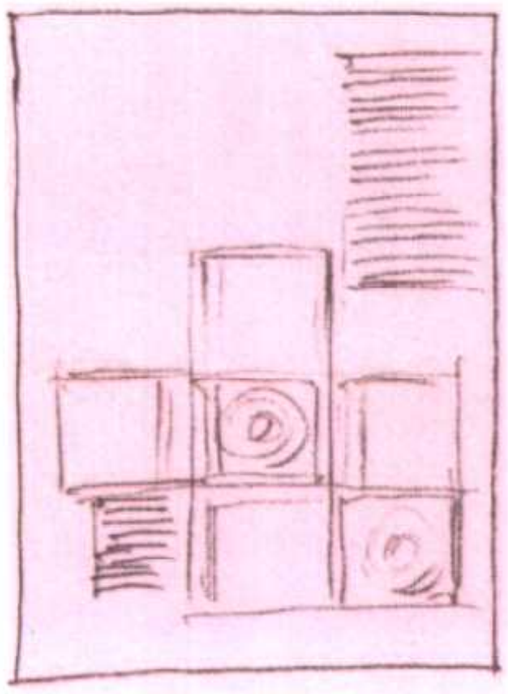
Client
Feathered

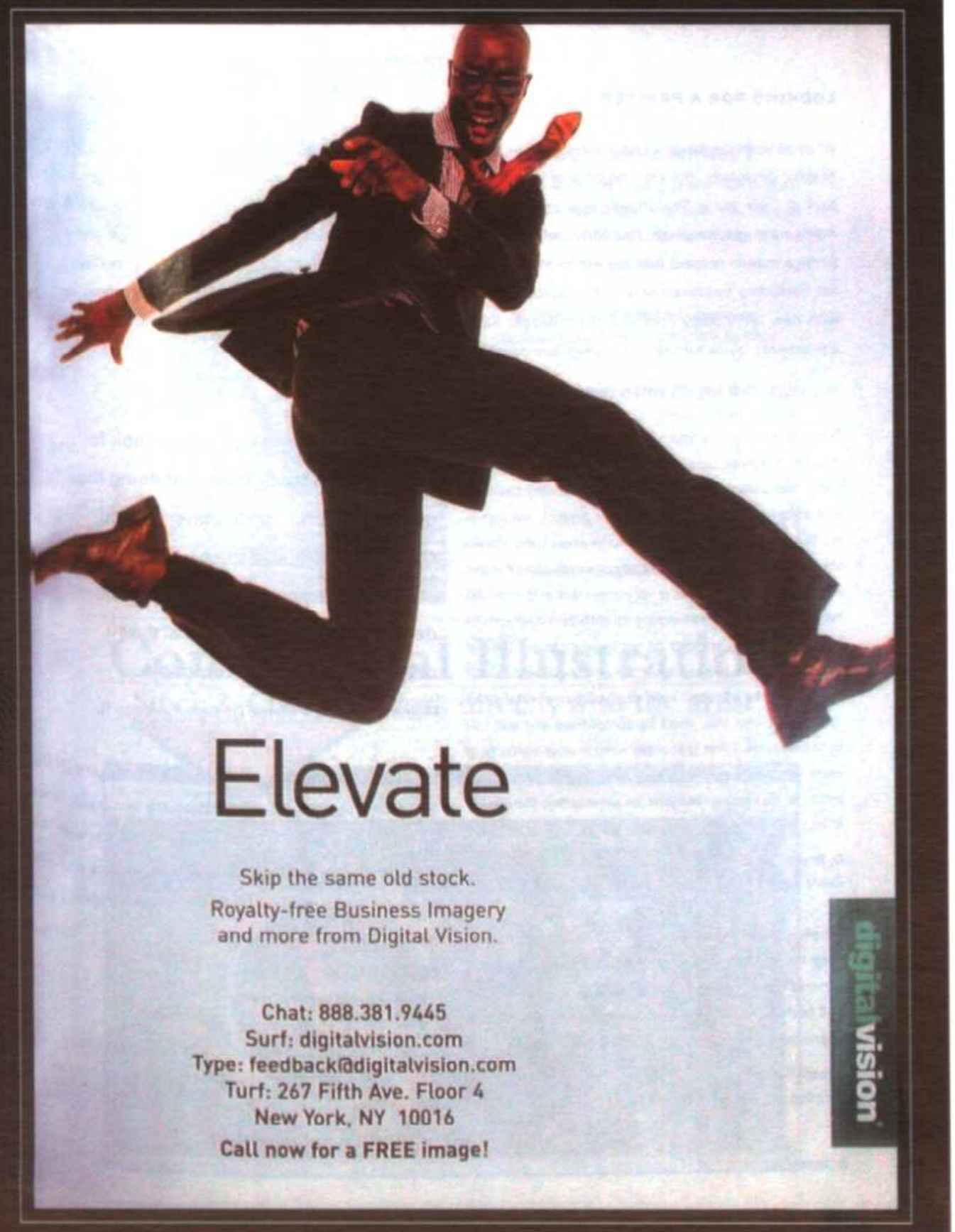


使用性是我们判断一个产品设计是否成功的基本条件之一，也是判断一个版式设计是否优秀的基本条件。这一多次折叠页面的版式设计，将全面的图像都集中在下底部，留出的巨大空白只放了一行文字，整体设计干净利落。



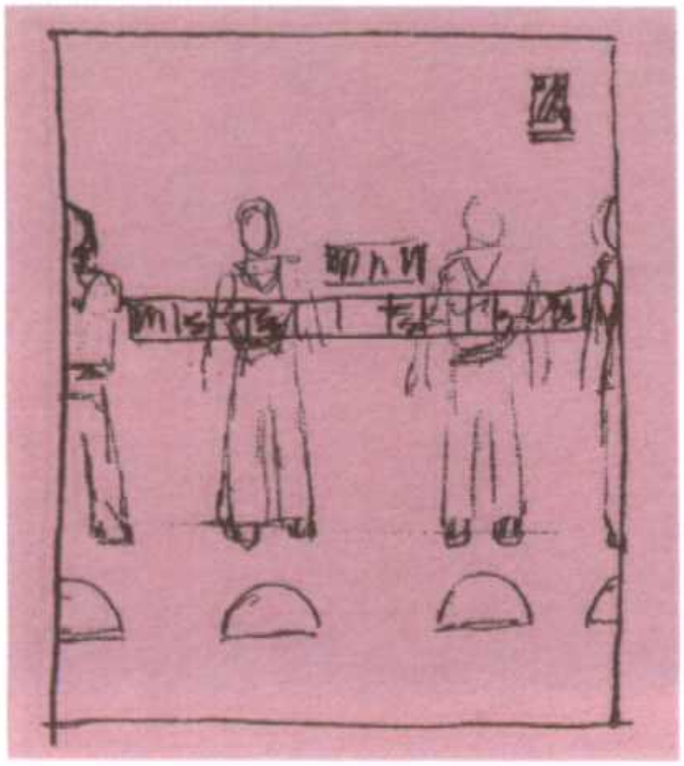
这个版式设计将光盘包装的展开图放置在画面的主要位置，展示出了所有的面，文字安排在对角线上，既清晰又耐看。设计应尽可能地简洁，但绝不是简单。简洁中饱含着智慧，明白取舍，斟酌轻重；而简单则大多意味着偷懒。比如，当下许多年轻人所提倡的简单生活模式多数都与他们的懒散有关。



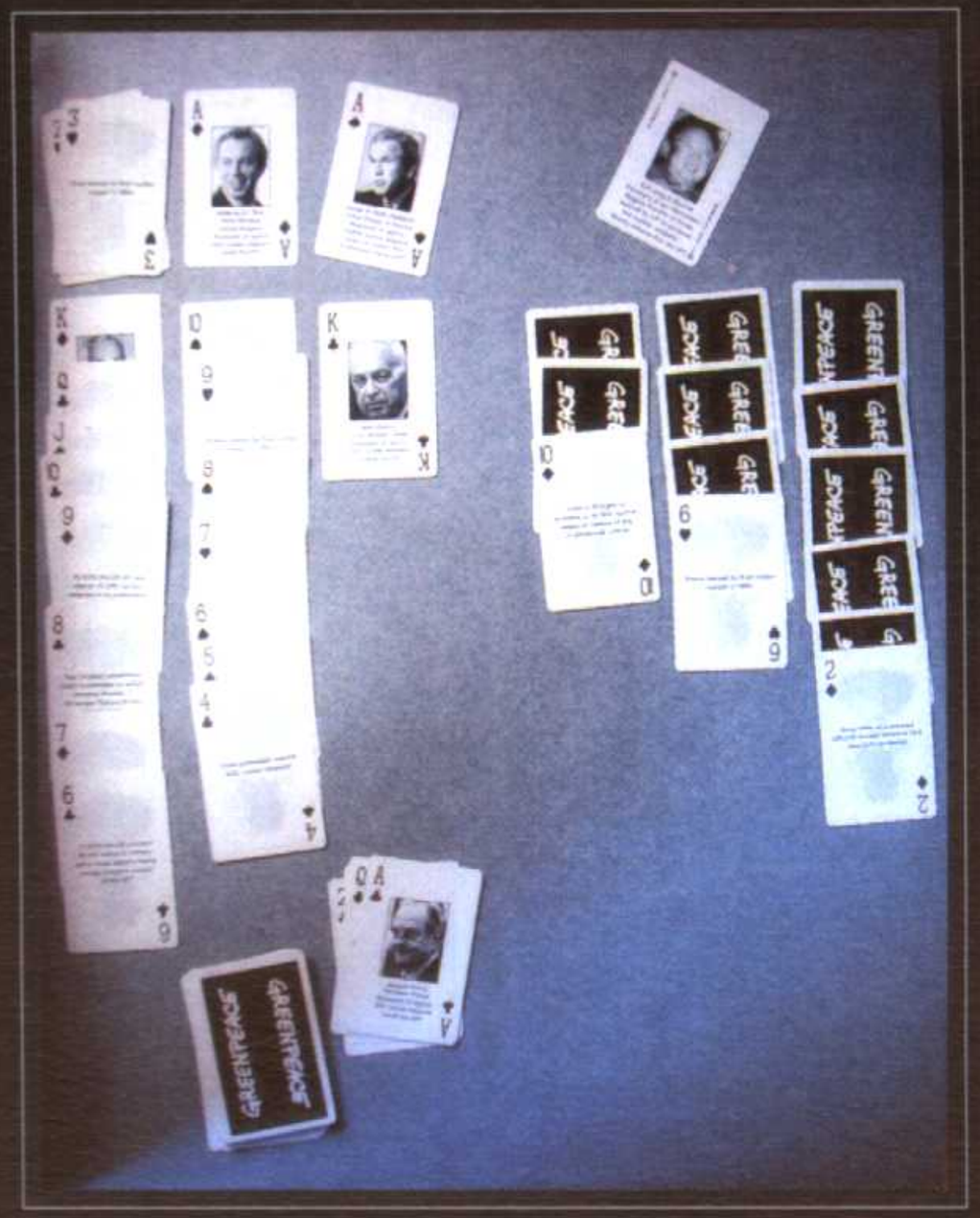


轻松休闲的现代风格正在成为许多媒体界面设计的主导风格，这一趋势从20世纪末以来，冲击了新古典艺术的格局，对现代主义进行了不折不扣的修正，形成了娱乐、幽默、饶有趣味的风格。就如同是波普艺术一样，成为大众的消费艺术。活泼地冲出画面的图片以文字作为支撑点，版式新颖，亦庄亦谐。

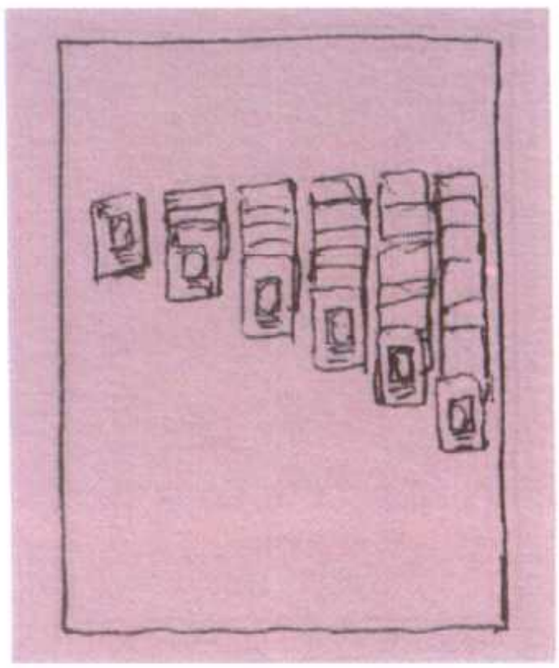
这样的单纯版式只为了说明单一的问题，不含太多的思想性。标准的人物表情与平正的字体相呼应，色彩鲜艳活泼，既娱乐自己，也娱乐读者。



PMSJ

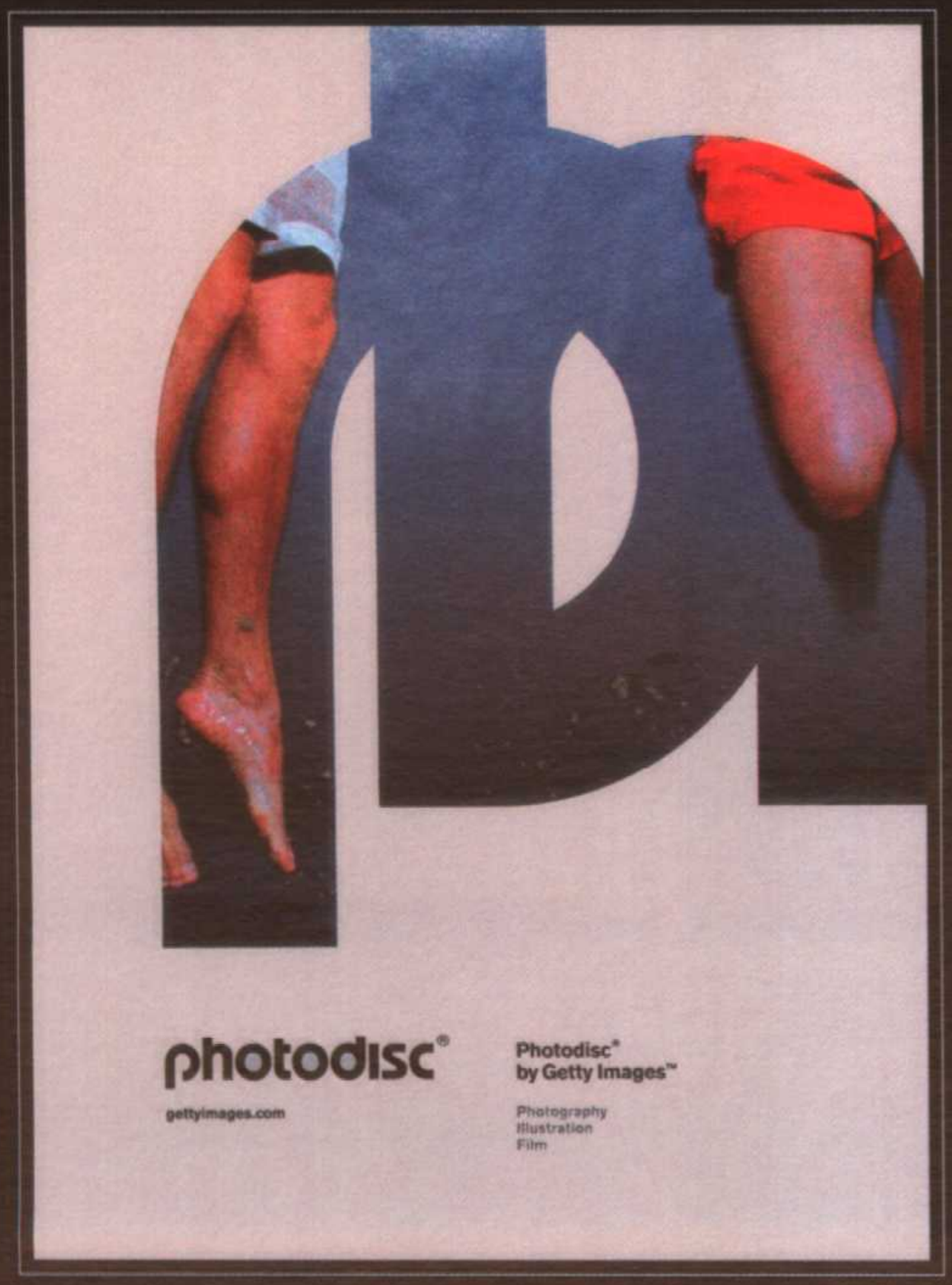


这一设计充分利用了特异的构成原则，每一行的扑克只有最前面的那一个才露出庐山真面目，使得设计个性鲜明，独树一帜，给人以深刻的印象。与此相对应的另一设计中，图像与文字是对比，图像无一例外地吸引了人们的视线。

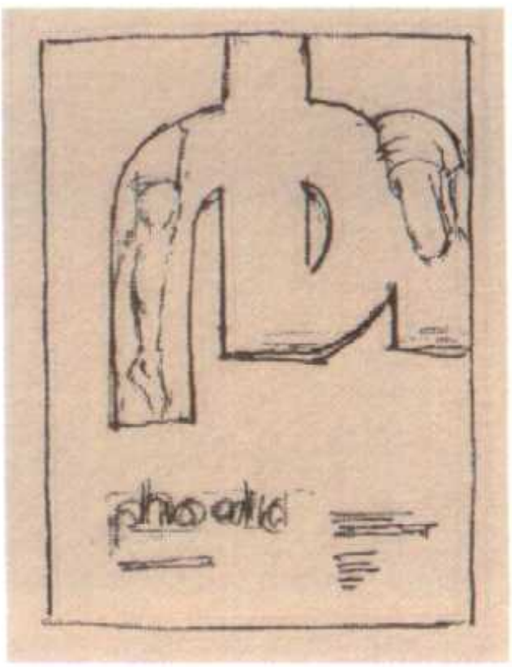


拼装、剪贴等方法在电脑屏幕上可以立即显示出效果来。一明一暗的两个色块组成有动感的斜线，而图形与文字交织其上，从几个方面增强了信息对视觉的吸引力。

平面设计案例分析 版式设计 平面设计案例分析 版式设计 平面设计案例分析 版式设计

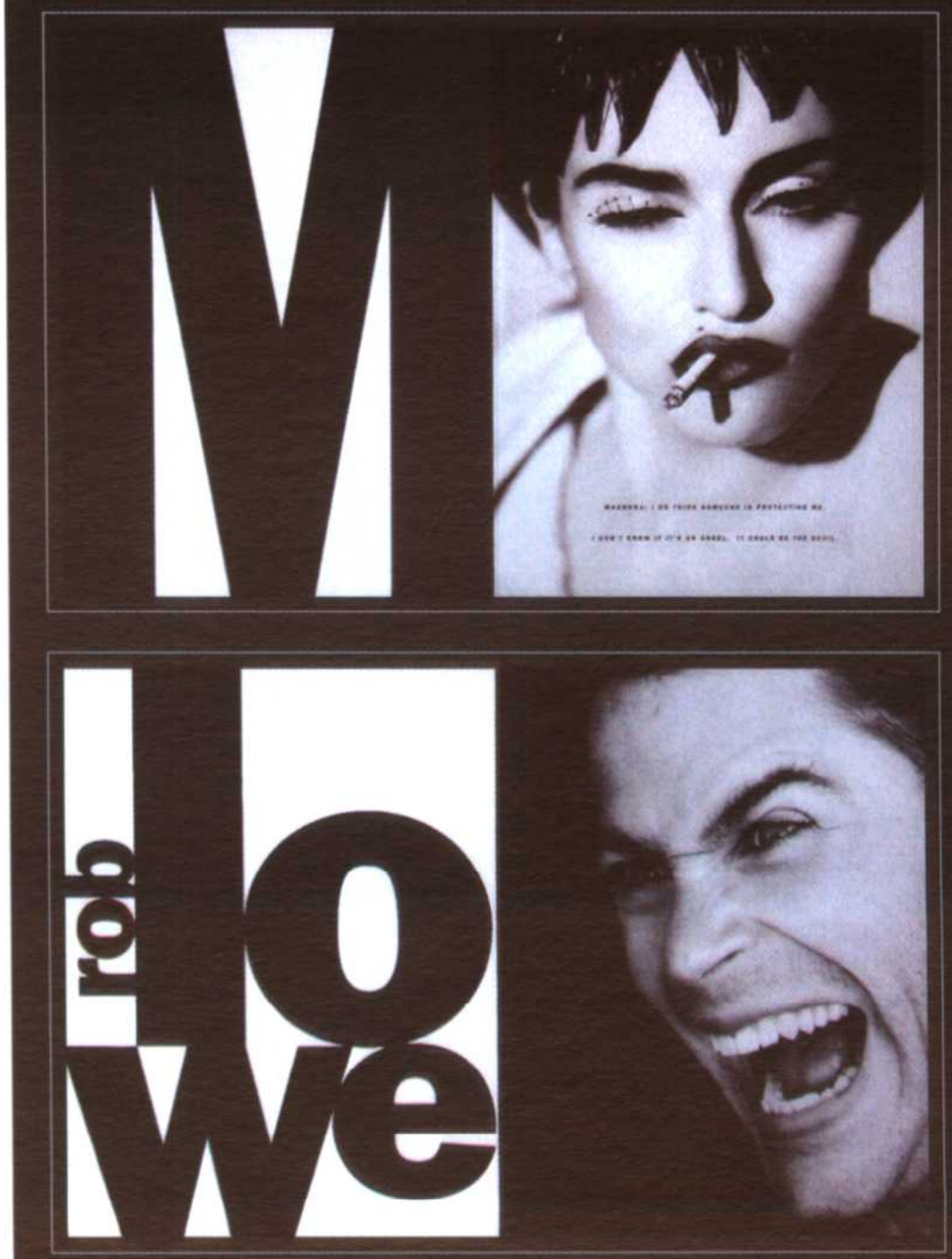


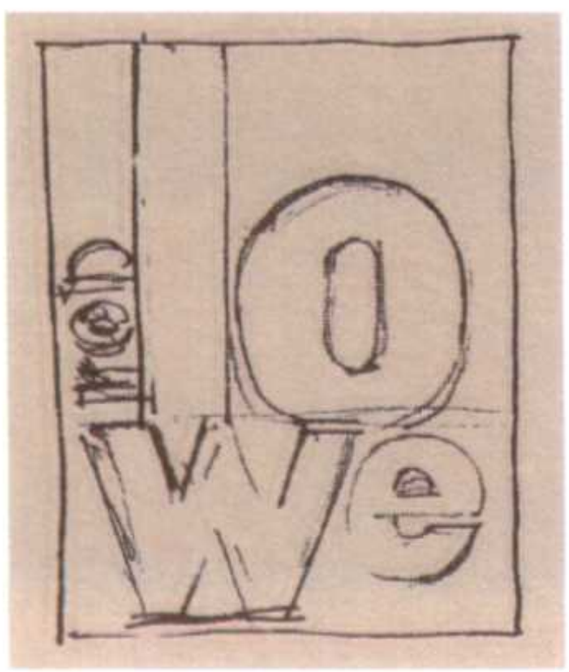
这一版式设计将字母“ph”单独提出，作为强化，使设计直奔主题。并将图像装入到文字的造型中，将文与图完全重合在一起，经过裁剪的图像还带来了令人猜测、令人回味的效果。

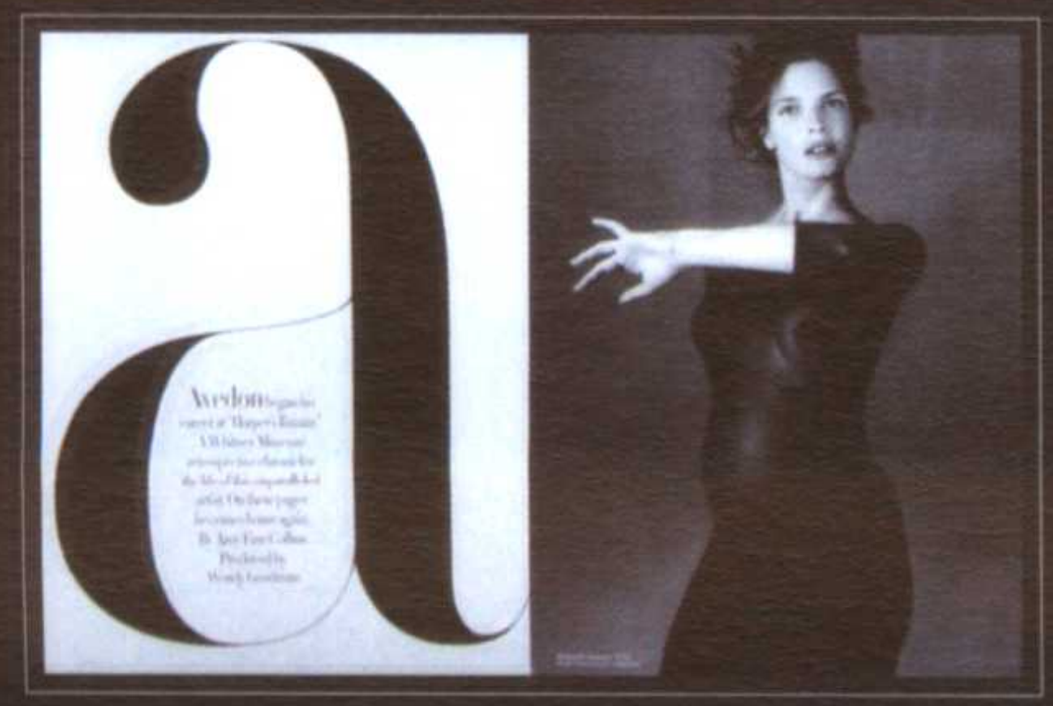


平面设计案例分析 **版式设计** 平面设计案例分析 / **版式设计** 平面设计案例分析 / **版式设计** 平面设计案例分析 /

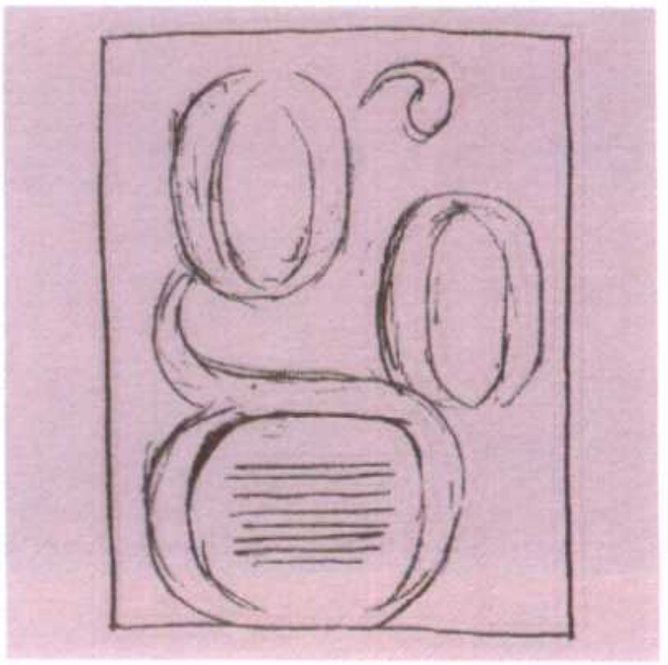
媒体与受众是鱼与水的关系，所有时尚的设计都是以40岁以下的年轻人为主体的。在这一版式设计中，我们看到的字母都被竭力放大了，使文字成为了图形，像图形一样有了缩放变形等效果，在版式设计中成为了重要的视觉元素，而非仅仅代表文字本身的含义，从而有了特殊的功能。



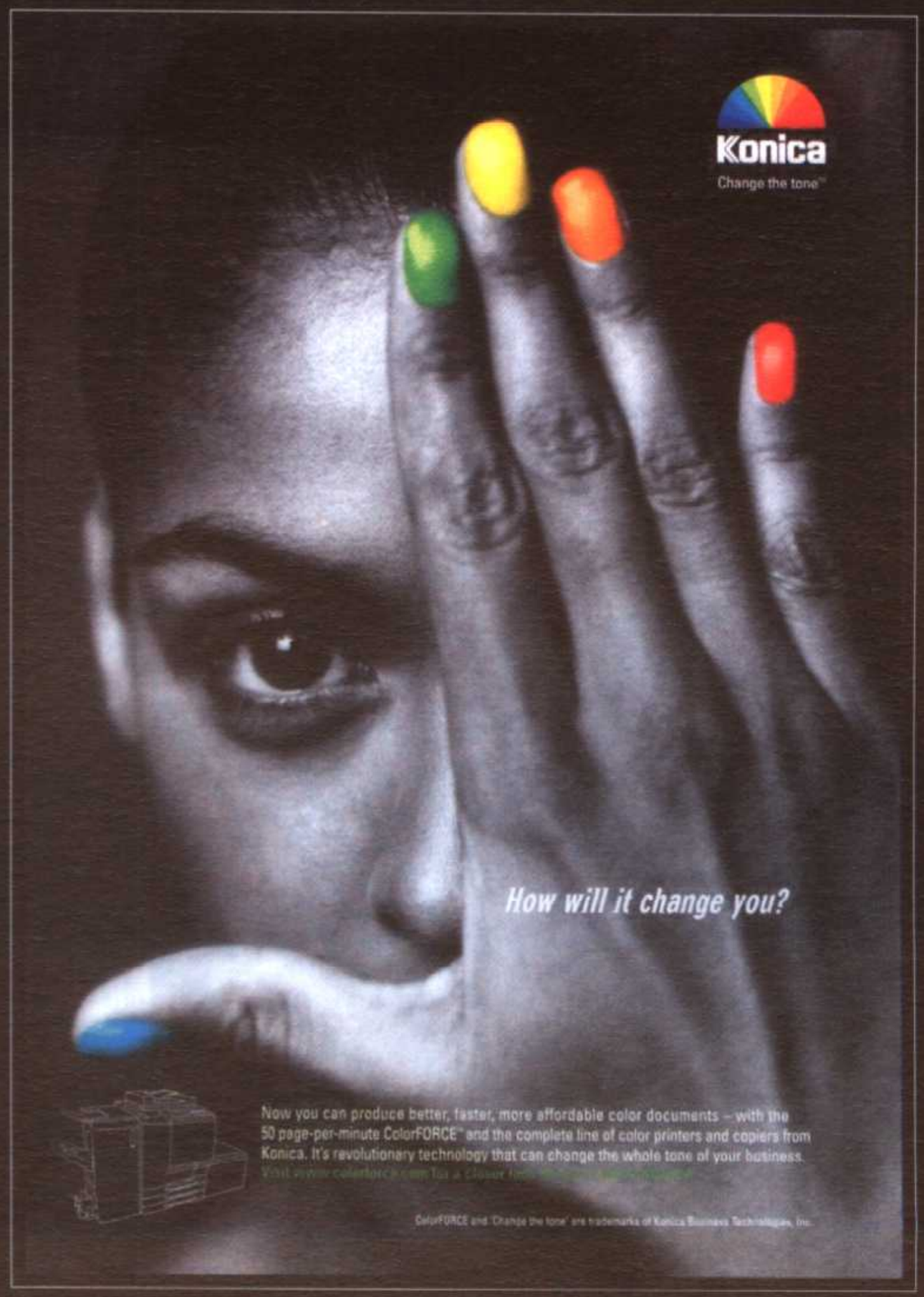


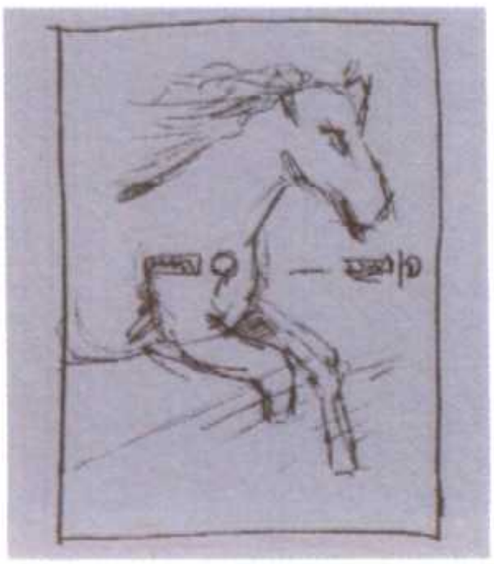


图中可以有图，字中也可以有字。占有一个完整版面的花体小写字母空白中，密密地写下了整段的文本，让人可以一瞬间认识大的词，也能耐下心来细细阅读介绍的内容。



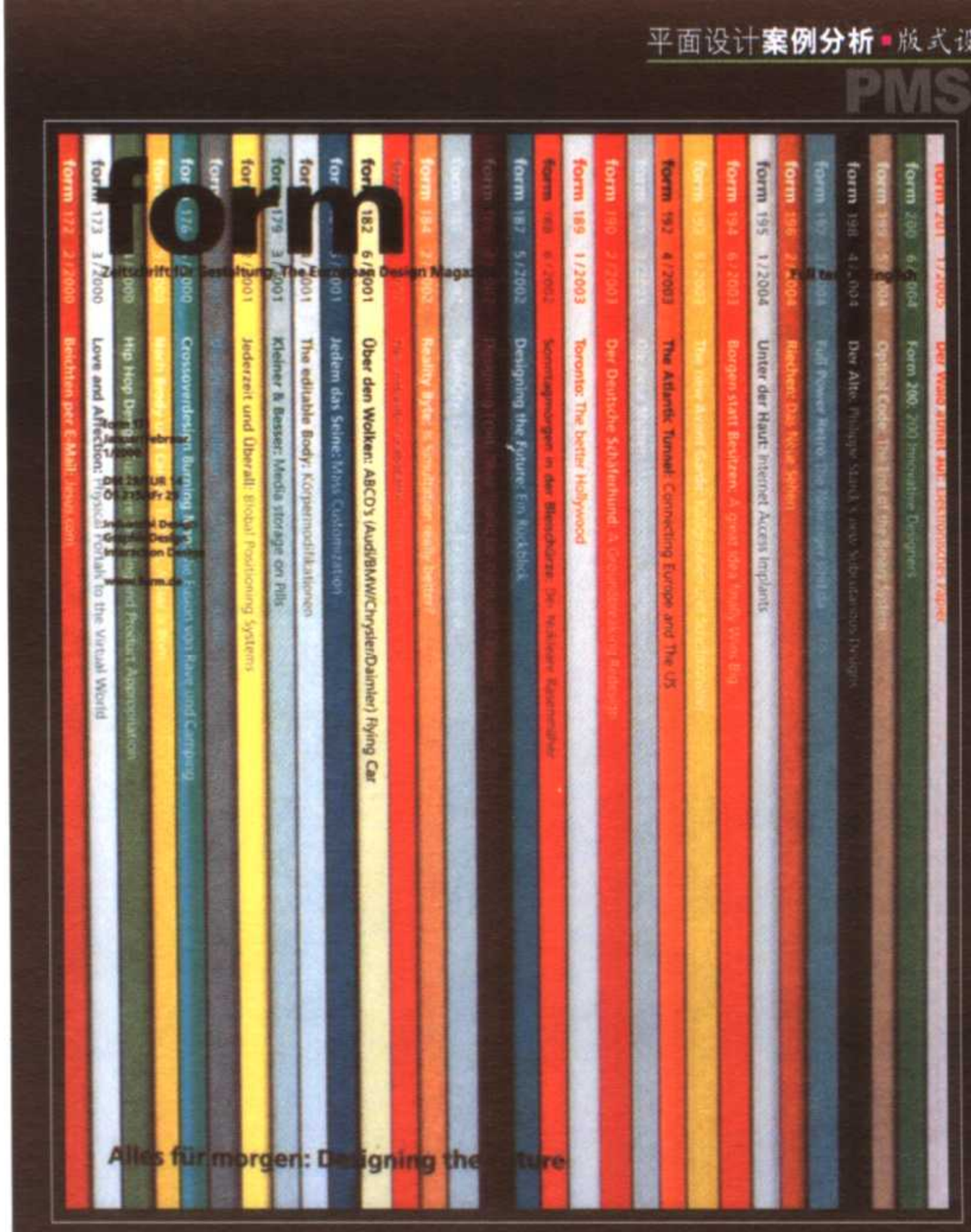
这种出血的图片充满了整版，与留下边框的方形图式的区别就在于它的扩充感，直视的冲击波有效地缩小了媒体与受众之间的距离，逼人注目。同时，局部与整体是相对的，为了突出局部，以黑白化了的整体作为衬底，让局部在版面中占有重要的位置，成为主要的形象，从而吸引人的注意力。

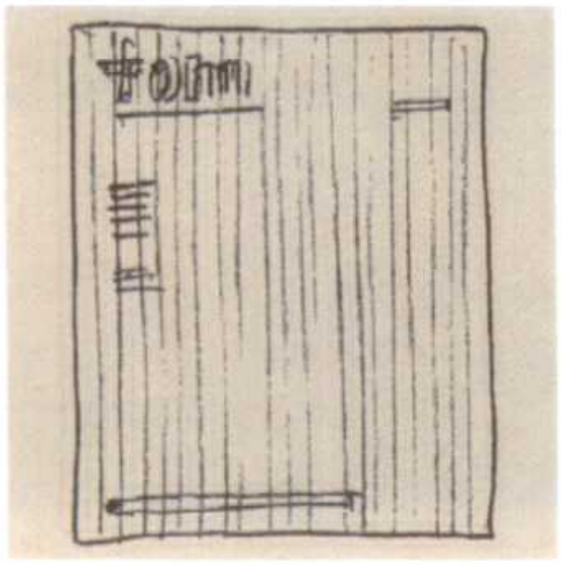




古典主义平和、沉稳的构成，到了今天飞速变化的信息时代，已让位于动感设计的追求。这一版式设计的对开页，看似没有什么联系，但是让人联想到，冲出的马的图像正是由那些明快的色彩所组成。

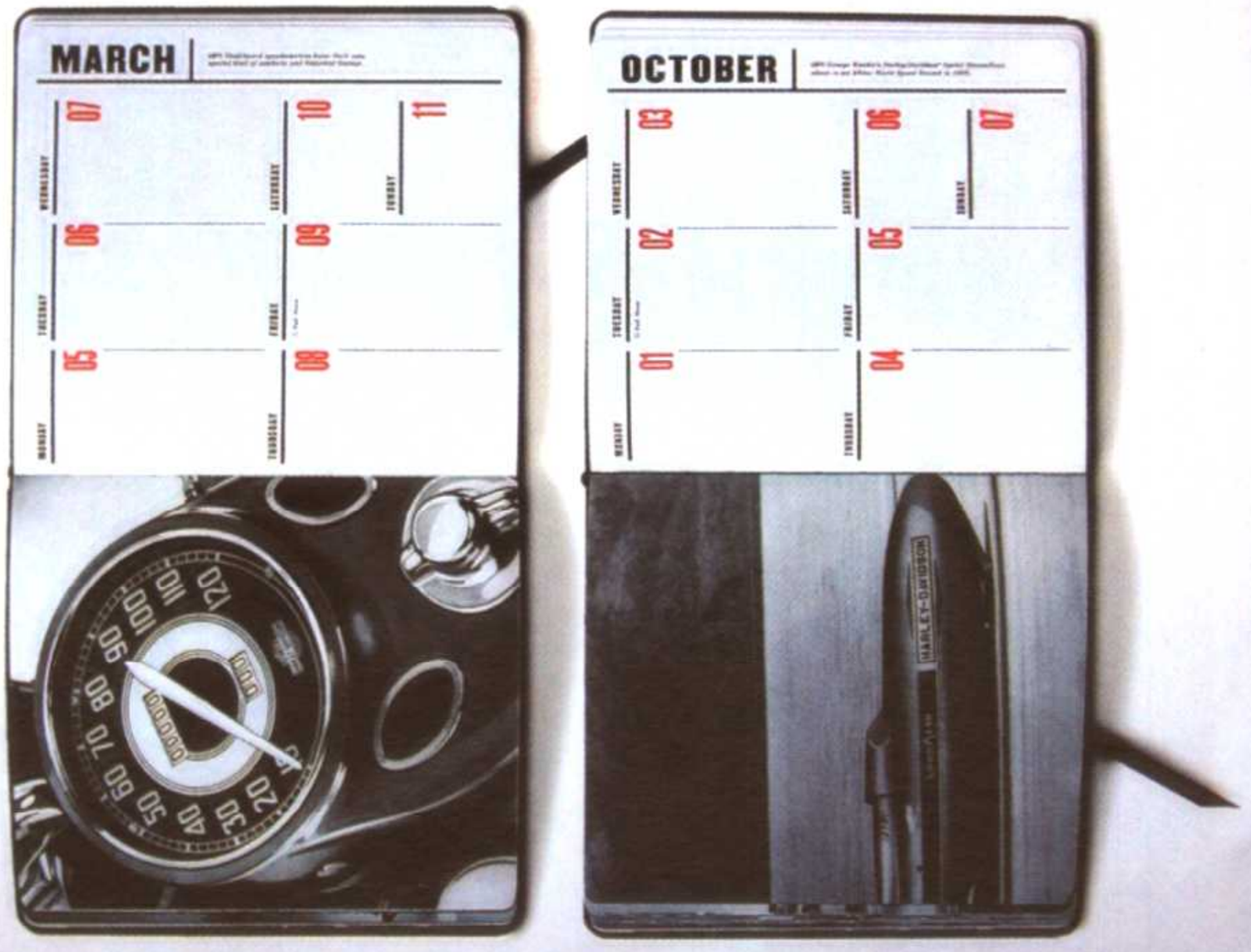
像是到了年终岁末，对一年的收获进行盘点一样，将书脊的排列转到了封面上，组成一个自己的封面图像。一条条的彩色竖线与横排的黑色文字也有着相互间的对立，那背景的书脊，就像是妈妈的唠叨一般，一次次地重复着书刊的名称，让人难忘。

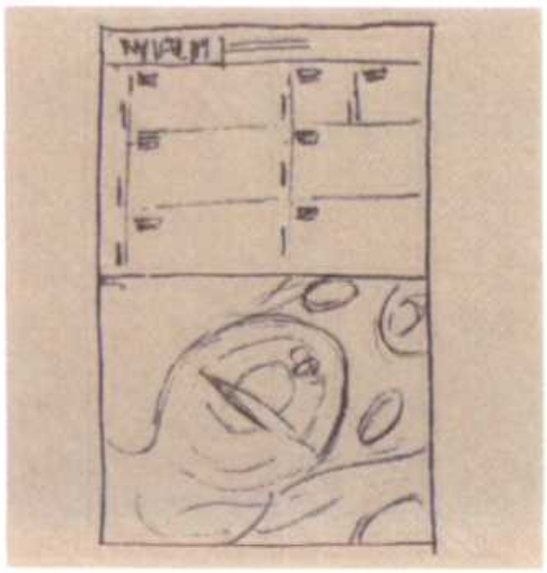




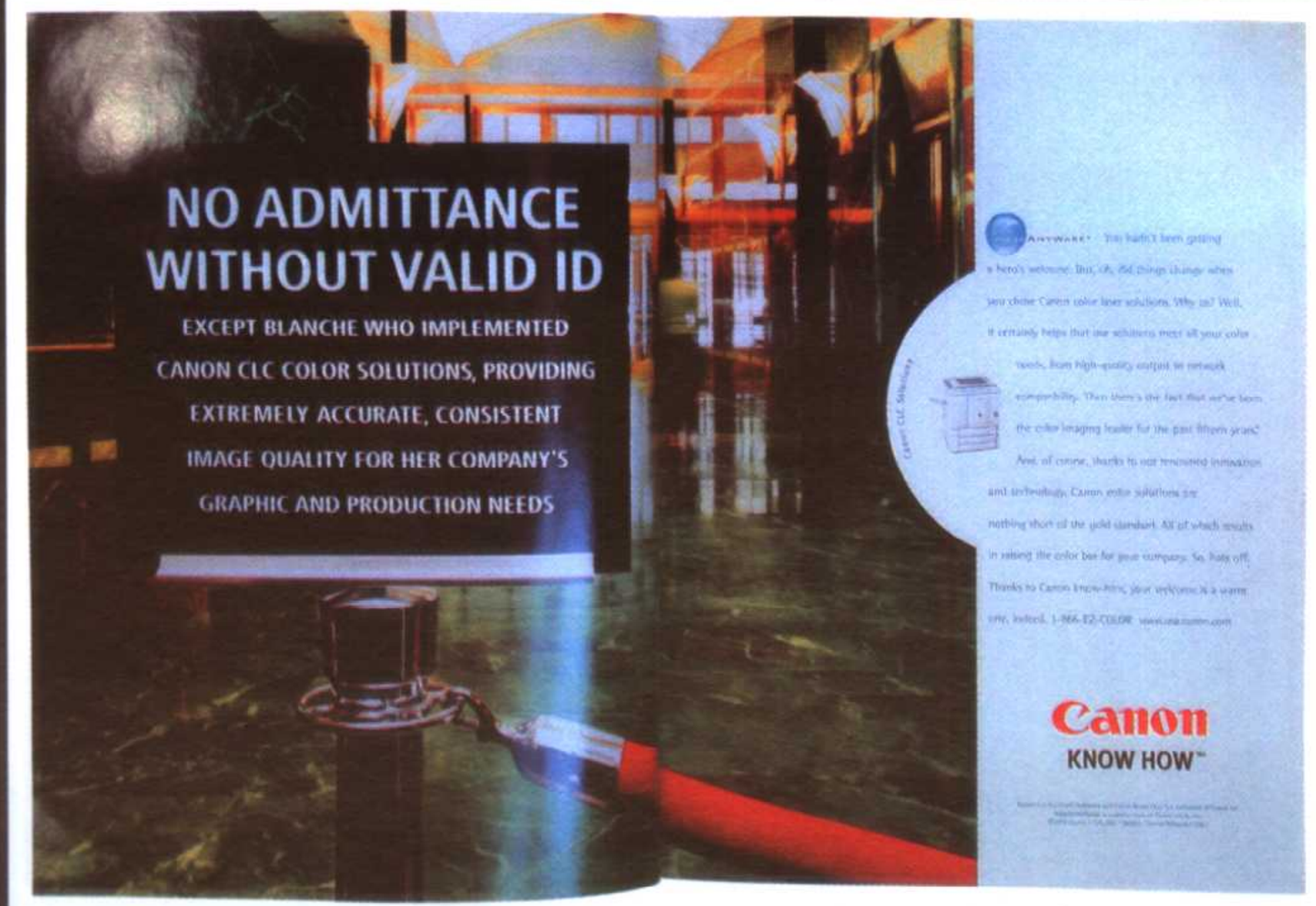
平面设计案例分析 / **版式设计** 平面设计案例分析 / **版式设计** 平面设计案例分析 / **版式设计**

PMSJ

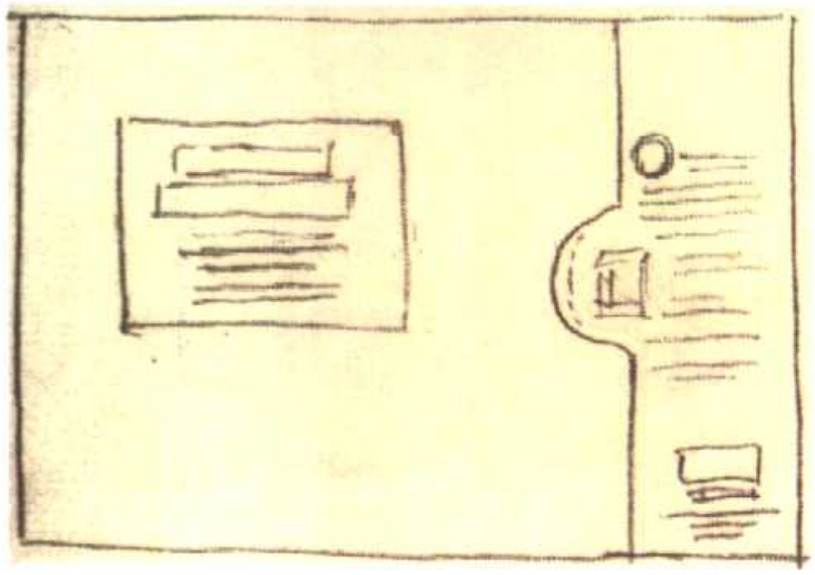




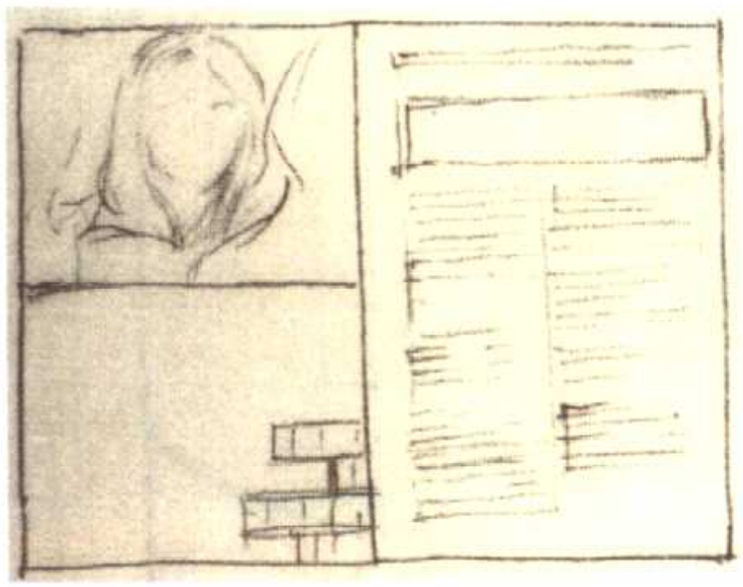
工作日历也可以这样来设计，一面是出血的图像，另一面是横竖文字交替排列的网格。在上帝的安息日，留出的空白只是工作日的一半，月份与日期都是大号的字体，清晰明确。



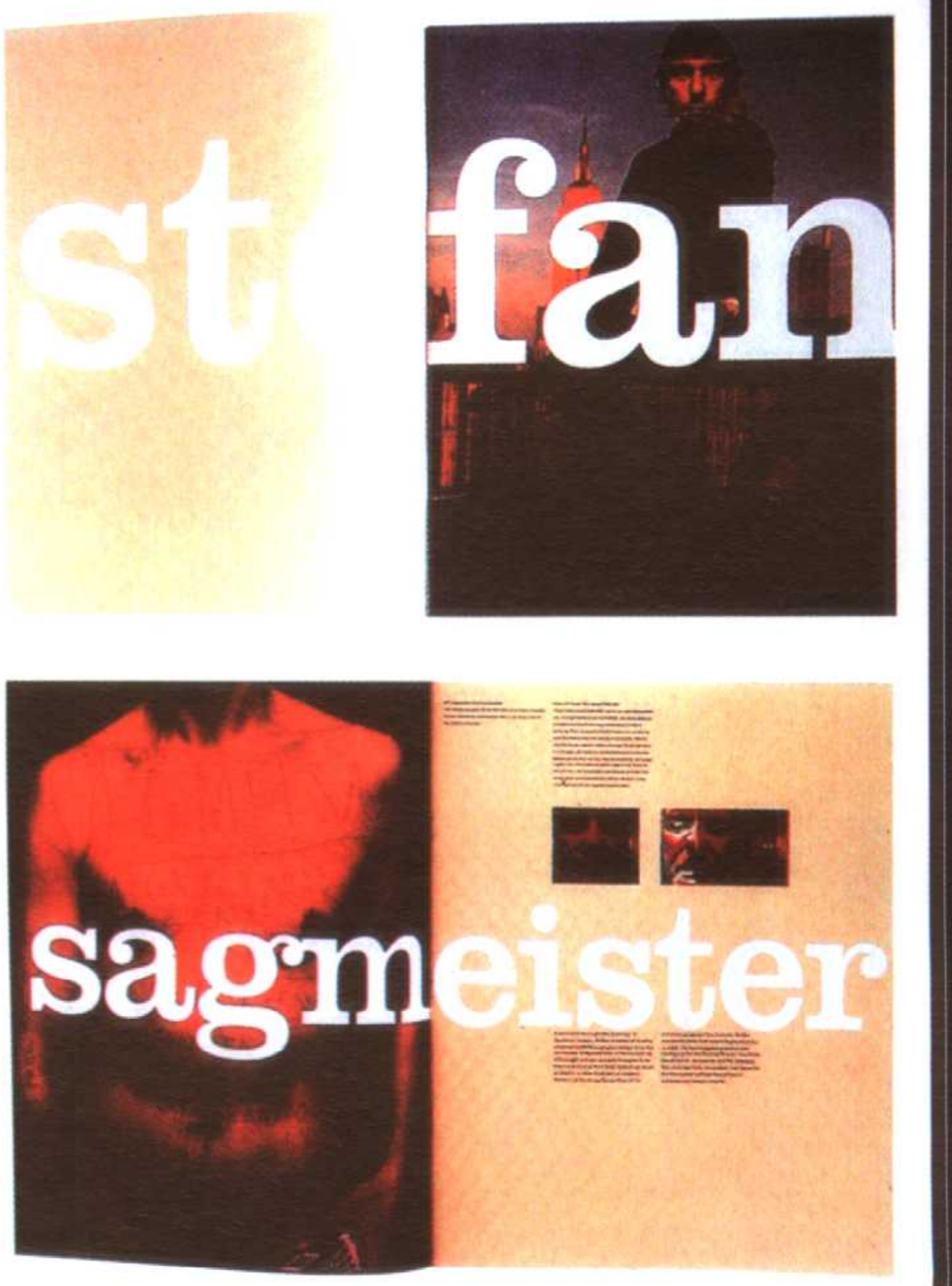
人性化的概念中最为根本的是对人的尊重与平等对待，人性化设计是当代设计的主流与趋势，它重视人的身心感受，可以说对人的态度能决定设计呈现出的面貌。重要的内容用黑底反白出文字，让人一目了然，而介绍性的详细内容则以纤细的字体与产品图形安排在一旁，作为其次的交待。

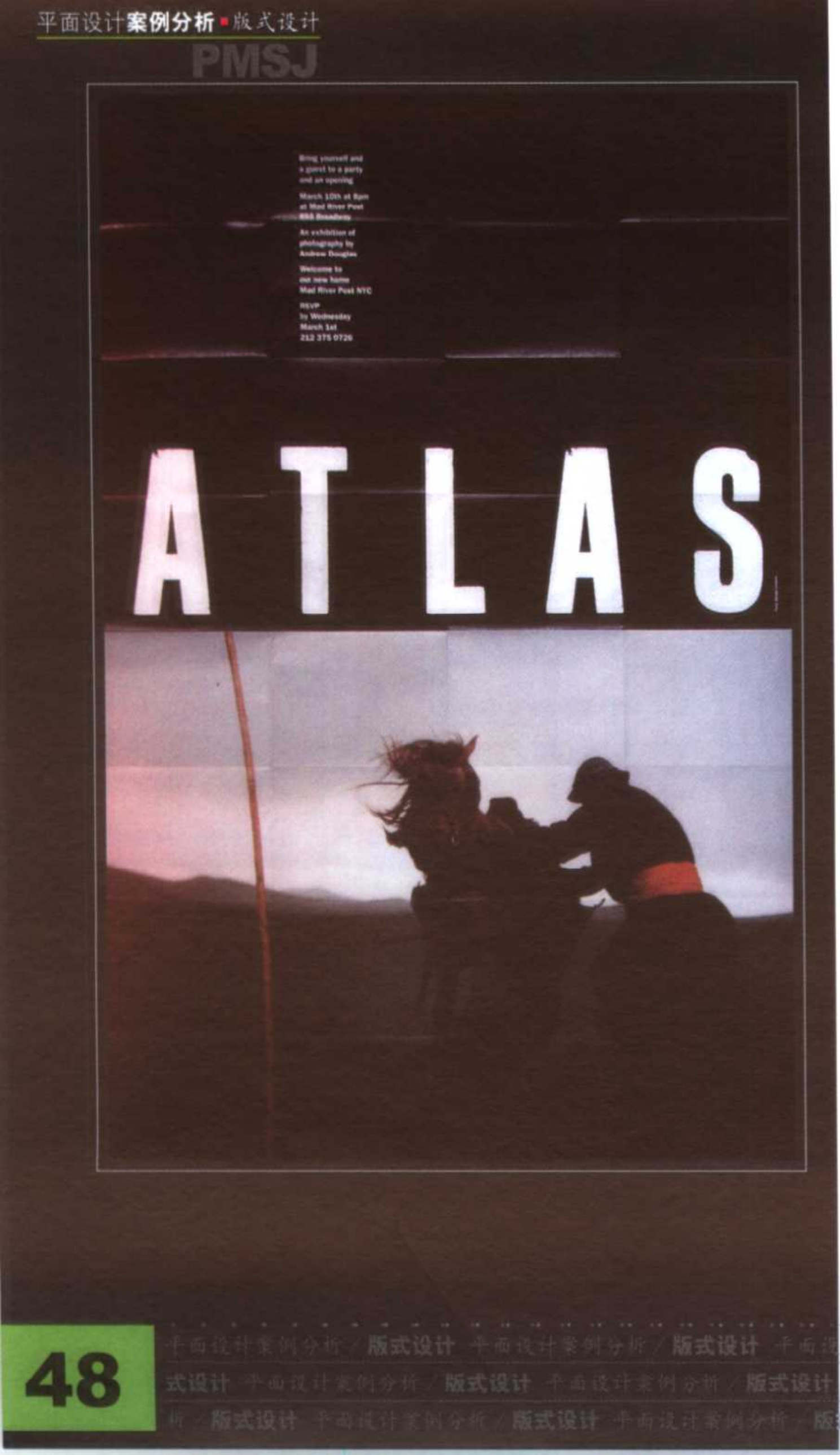


版式设计中的元素很多，一个好的设计，应关心视觉的秩序。在这一版式设计中，色彩是单纯的，文字的大小与位置都有独到之处。

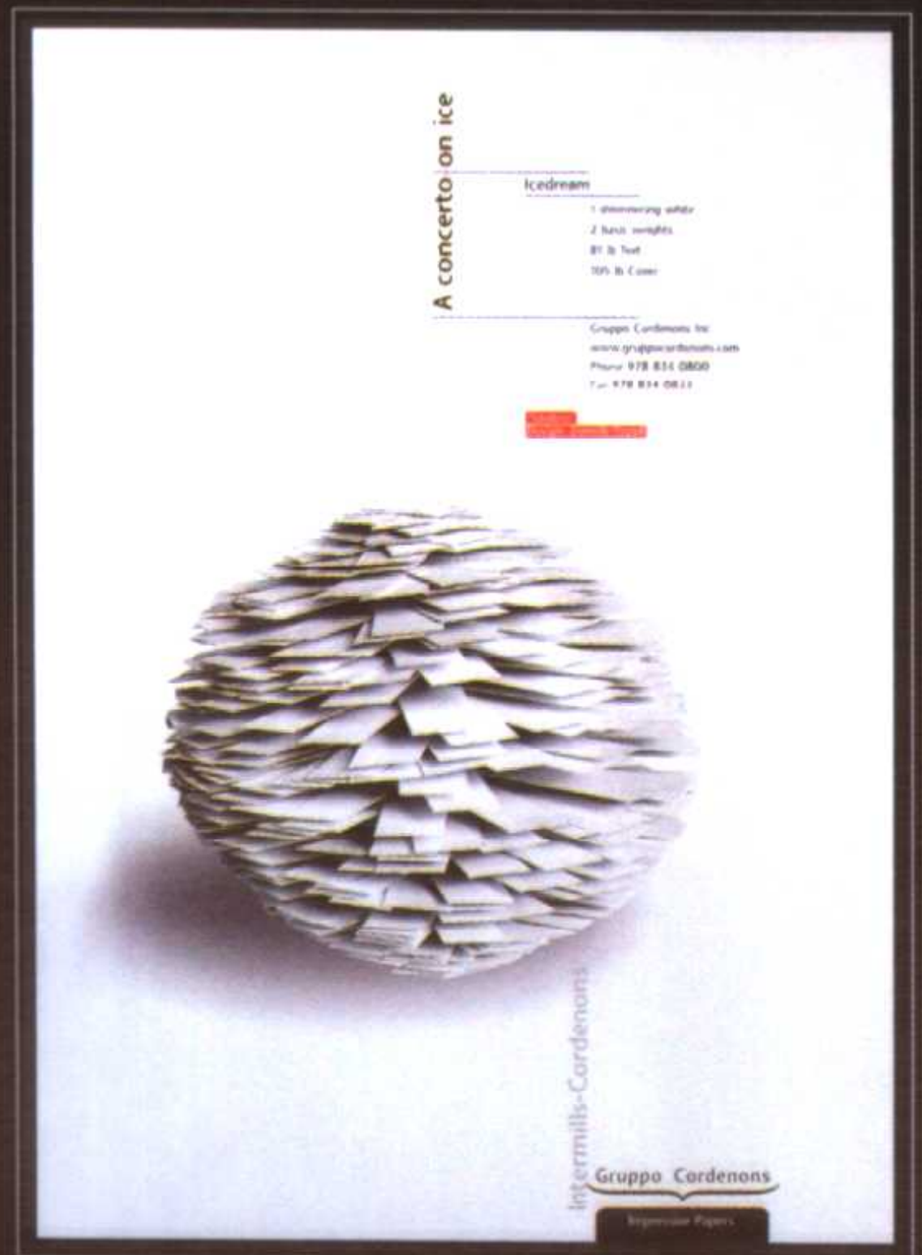


放大了的文字，我们在近期国外的版式设计中常常看到，而中文这样的设计却是不多见的。文字大小的对比，可以形成一张一弛的阅读效果，可以让读者的视线随着文字的走向而变化。

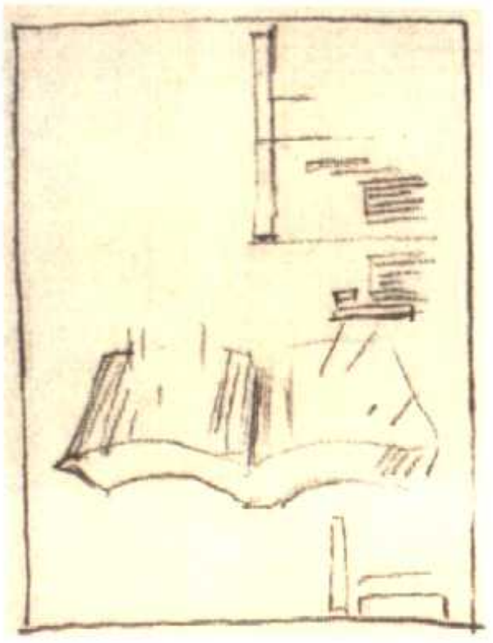


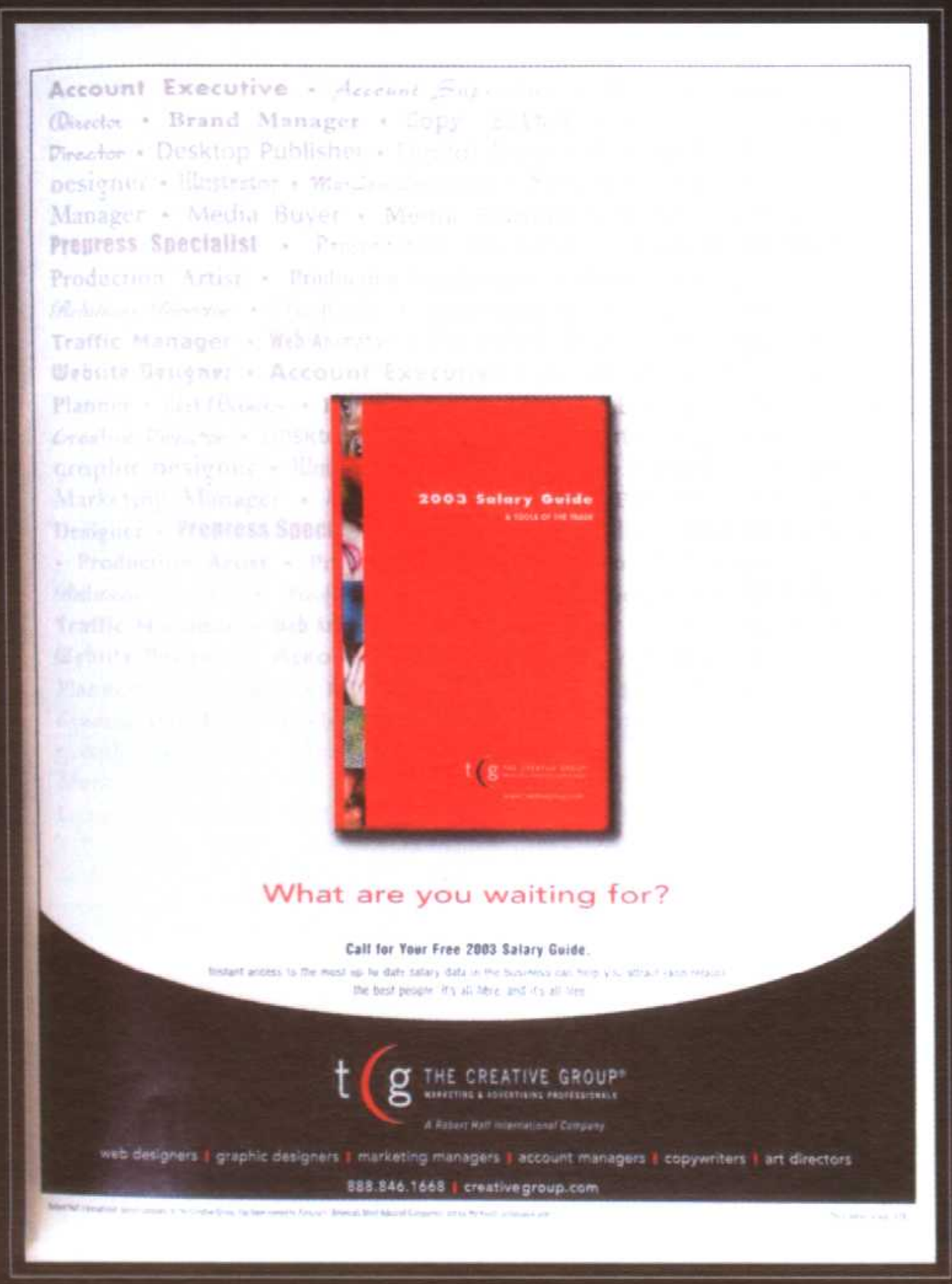


这一海报的版式设计可以将文字排列得如诗歌的效果，从整体上强化了设计的诗意。不同方位的元素在造型、色彩、张力等关系上的呼应与配合，构成了一幅让人难忘的版式设计。

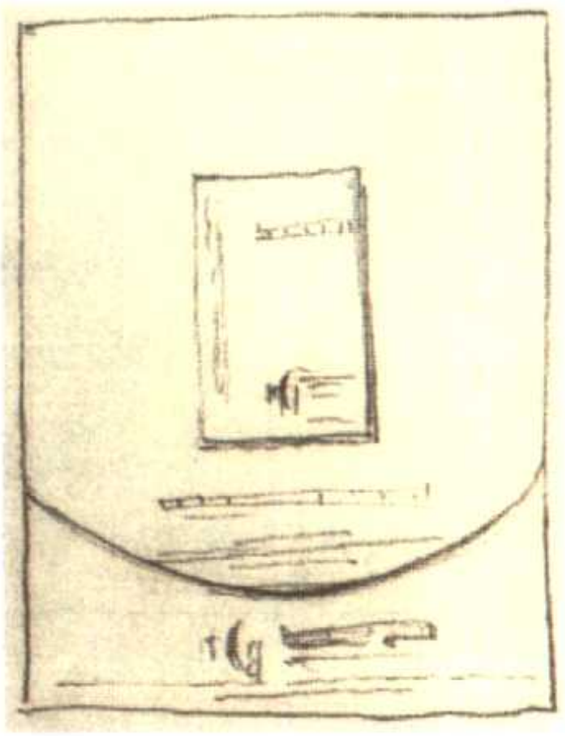


印刷技术的提高，计算机辅助图形、图像、排版等设计软件的完善，这些技术性的革命绝不仅仅意味着制作手段的现代化，它们同时带来了新的视觉体验与感受，通过这些全新的手法展示出现代社会中人与人之间的交流与沟通。由上而下的文字，经由线的转折而引导着人们的视线，很好地将所述的内容传达给了读者。

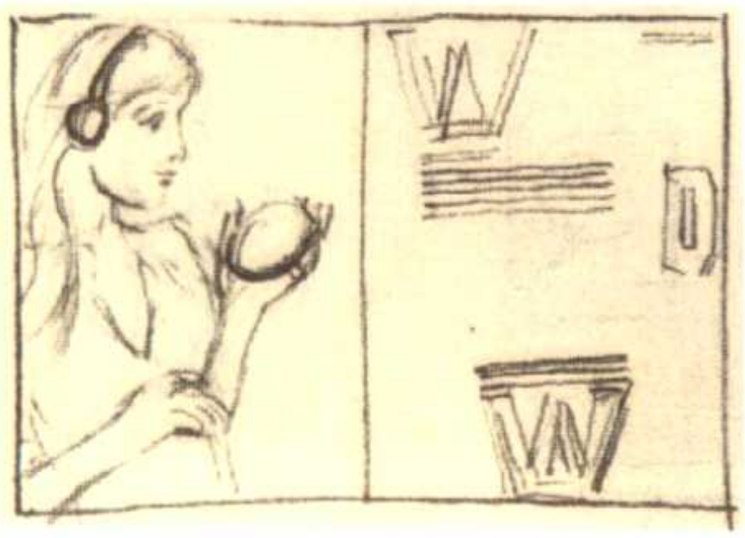




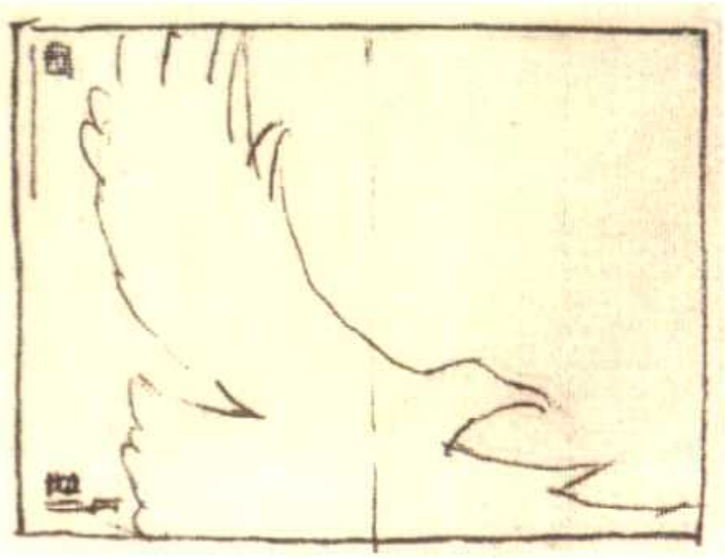
与形式多样的图式相比，平面设计中的结构是内敛而隐蔽的，它们藏匿在漂亮而感性的图式背后，无声地显现出设计中理性的规则。向上的弧线分割了版式，但并没有给人以突兀的感觉。白色的底色上由于有了灰色的小号字，而显得内容丰富和耐看。



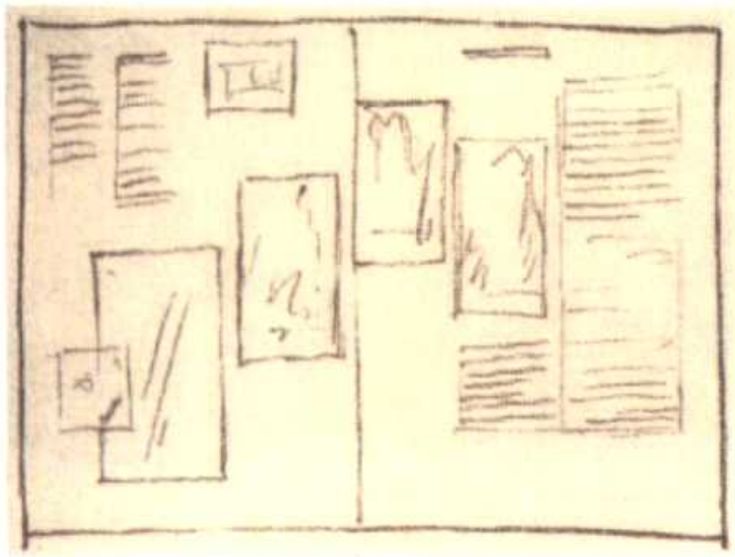
轻松而非压抑，休闲而非忙碌，对轻松和休闲生活方式的推崇也决定了平面设计的风格。一个字母的扩大书写，突出了每一个内容的个性。



这一则广告是由几个连续的版面组合而成，形成一个完整的故事情节，在造型上也如同动画一样，有着动作的连续性。这一形式可以激发读者的热情，以增加其对未知的探索欲望，调动了读者的热情，使他们能自觉地加入到阅读活动中。

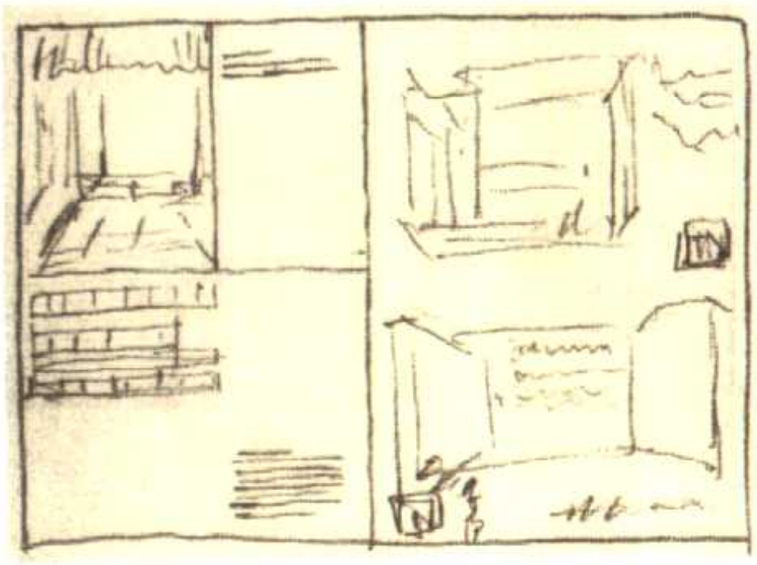


这样的版式设计能清晰地表达作者的意图。图例搁置在文字的下方，成为文章的辅助成分。目前，国内的主流书刊的版式设计都未能超越西方20世纪六七十年代的国际主义风格的范式。其实，设计是一项活动，它的目的或功能是传达信息，沟通人与人的生活，所以设计不是一成不变的规范。



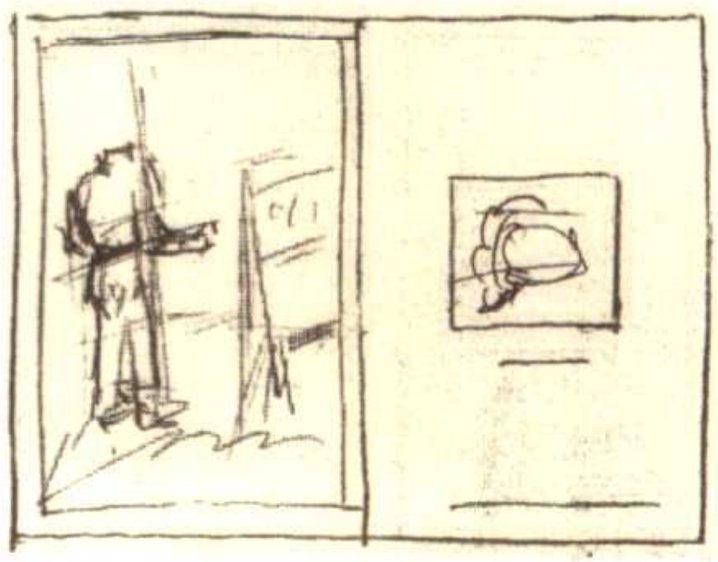
平面设计案例分析 版式设计 平面设计案例分析 / 版式设计 平面设计案例分析 / 版式设计 平面设计案例分析 /

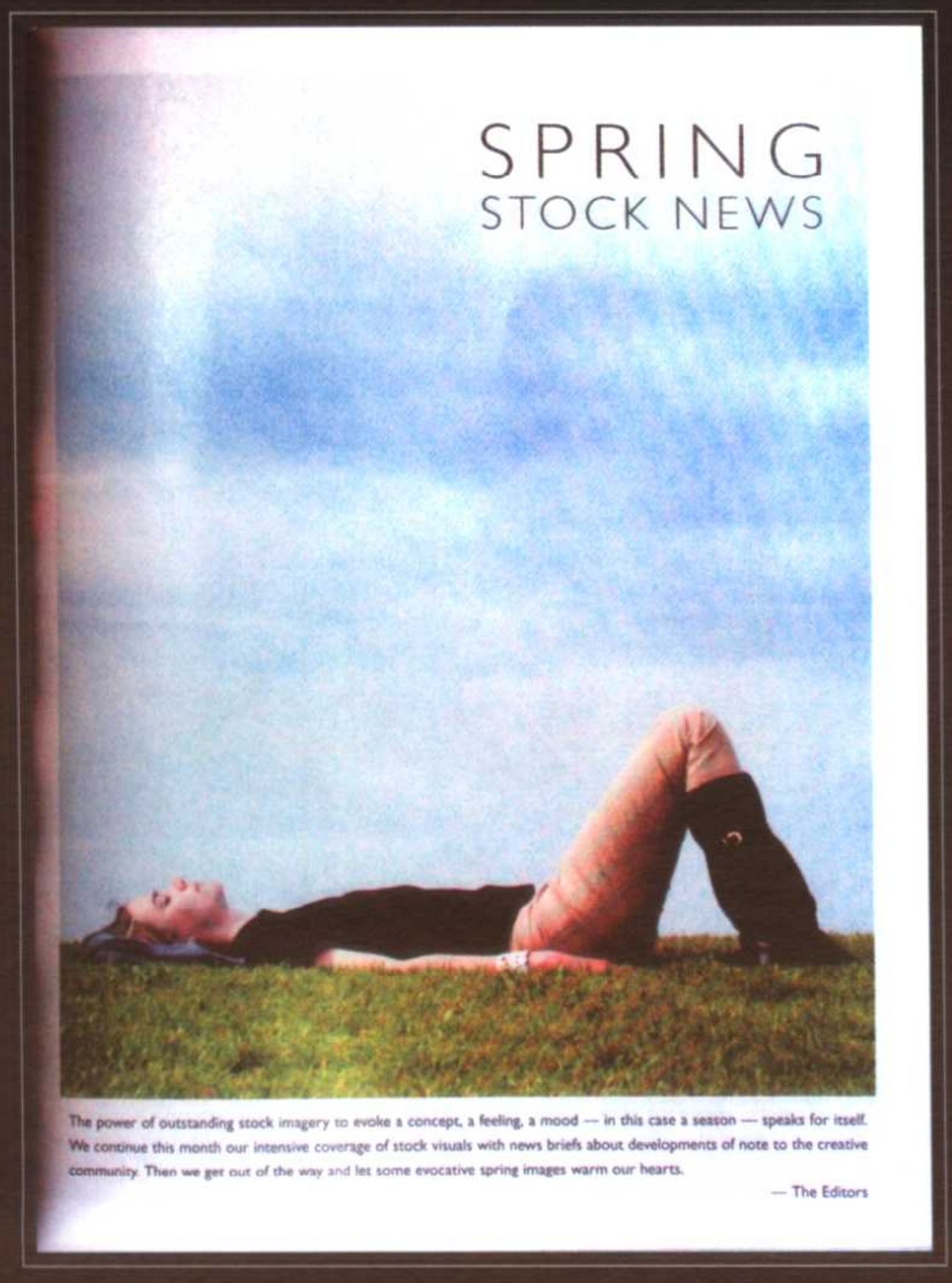
视觉秩序的建立有许多种审美的原则，色彩当然是其中之一。黑白红是相当常用的色彩系列，可以形成强烈高亢的色调。版式设计时对开页面的底图都超出版芯，这样使读者一眼可以看到全貌，能更便捷地与书中内容进行视觉交流。手书与印刷体的布局也相互映衬，体现出各自的趣味。



54
平面设计案例分析 / 版式设计 平面设计案例分析 / 版式设计 平面设计案例分析 / 版式设计

在这里，两幅图像是版式设计的重要内容。大图中人物的脑袋已不翼而飞，这个疑问在另一面的那张小图中可以找到答案。读者在阅读中会带着疑惑去寻找，延伸的视觉依靠这样断断续续、虚虚实实的联想而引导了我们的视线。

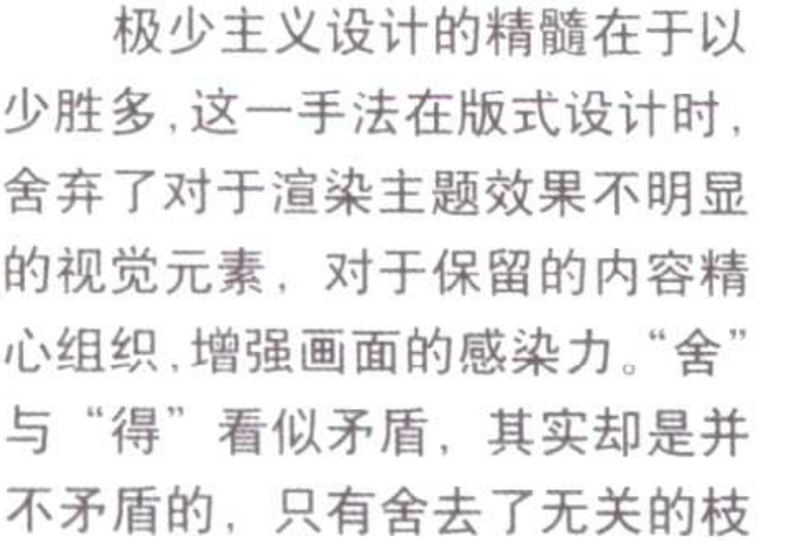


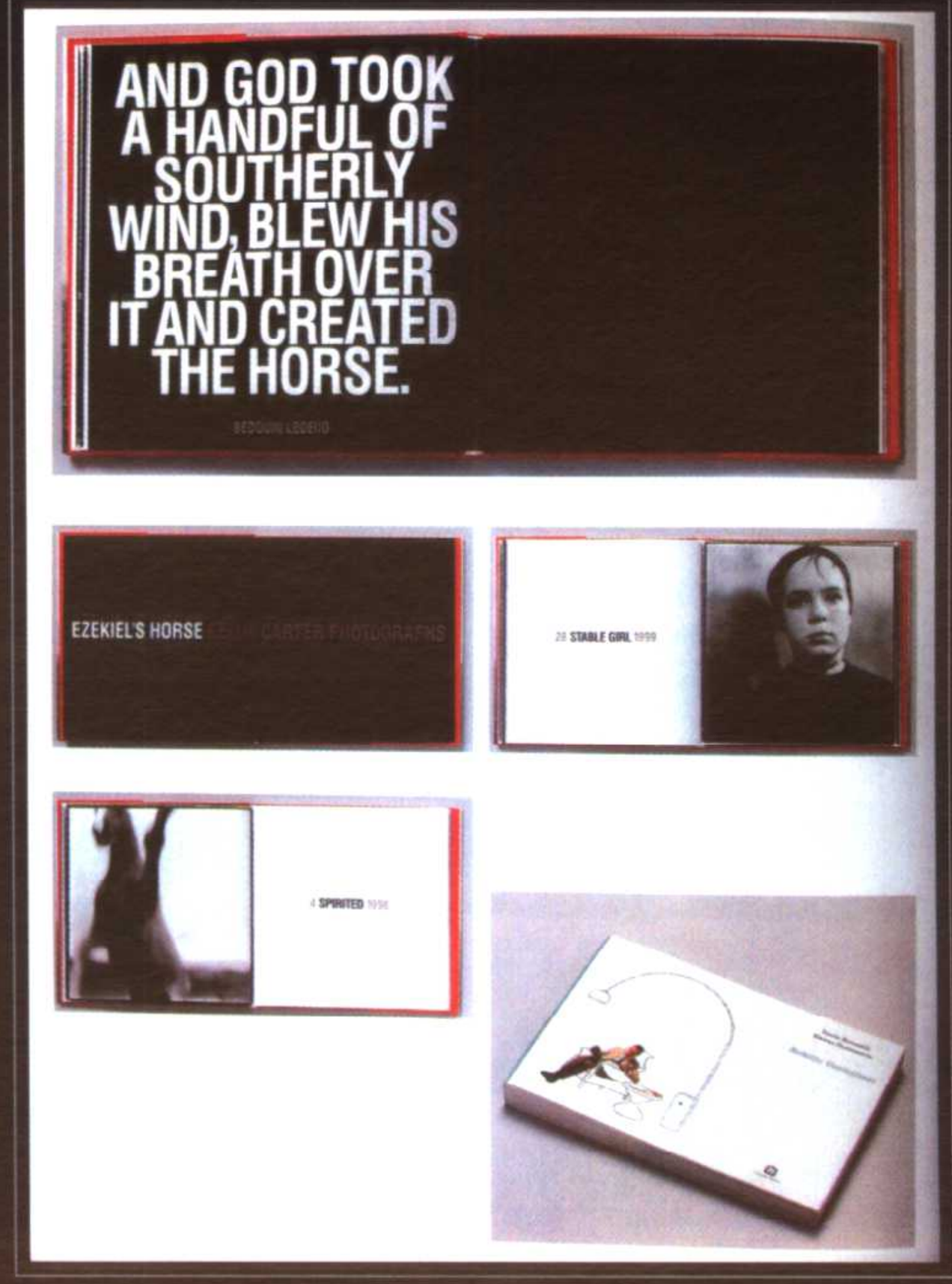


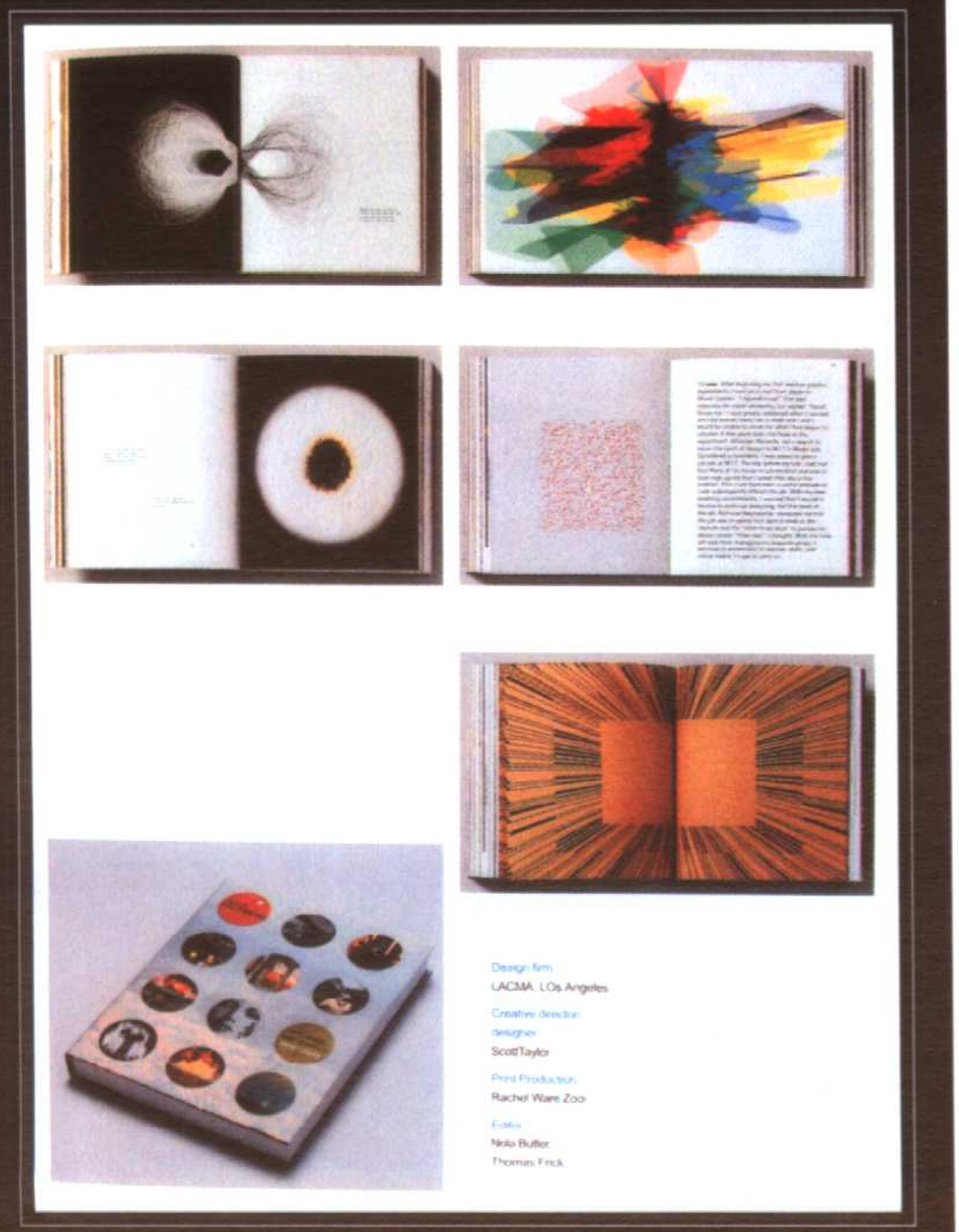
以一幅符合文字说明的图像作为重点，从上到下都是横着的线条，标题文字、平躺着的人物以及小字体的说明，都强调了平和舒缓的形式。在平淡无奇的版式设计中，设计师表明了一种平和与自信的态度。

平面设计案例分析 版式设计 平面设计案例分析 版式设计 平面设计案例分析 版式设计 平面设计案例分析 版
式设计 平面设计案例分析 版式设计 平面设计案例分析 版式设计 平面设计案例分析 版式设计 平面设计案例分
版式设计 平面设计案例分析 版式设计 平面设计案例分析 版式设计 平面设计案例分析 版式设计 平面设计

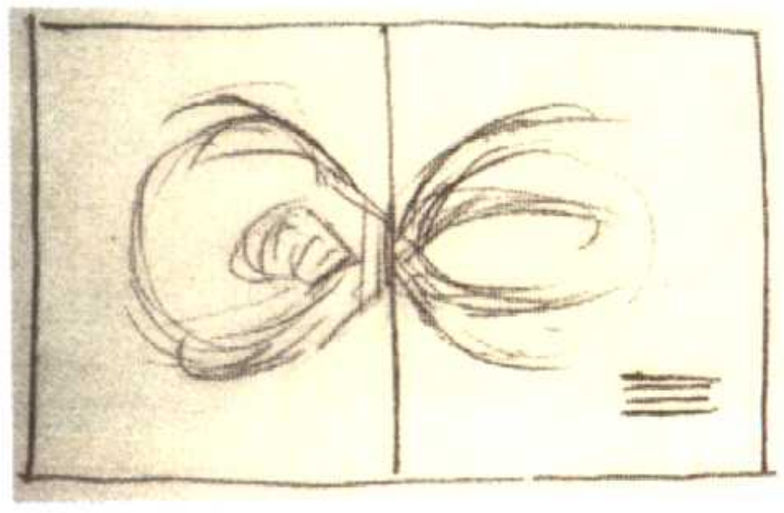
极少主义设计的精髓在于以少胜多，这一手法在版式设计时，舍弃了对于渲染主题效果不明显的视觉元素，对于保留的内容精心组织，增强画面的感染力。“舍”与“得”看似矛盾，其实却是并不矛盾的，只有舍去了无关的枝节，主体方能突出展现。所以在版式设计中有些版面几乎不著一字，却能尽得风流。



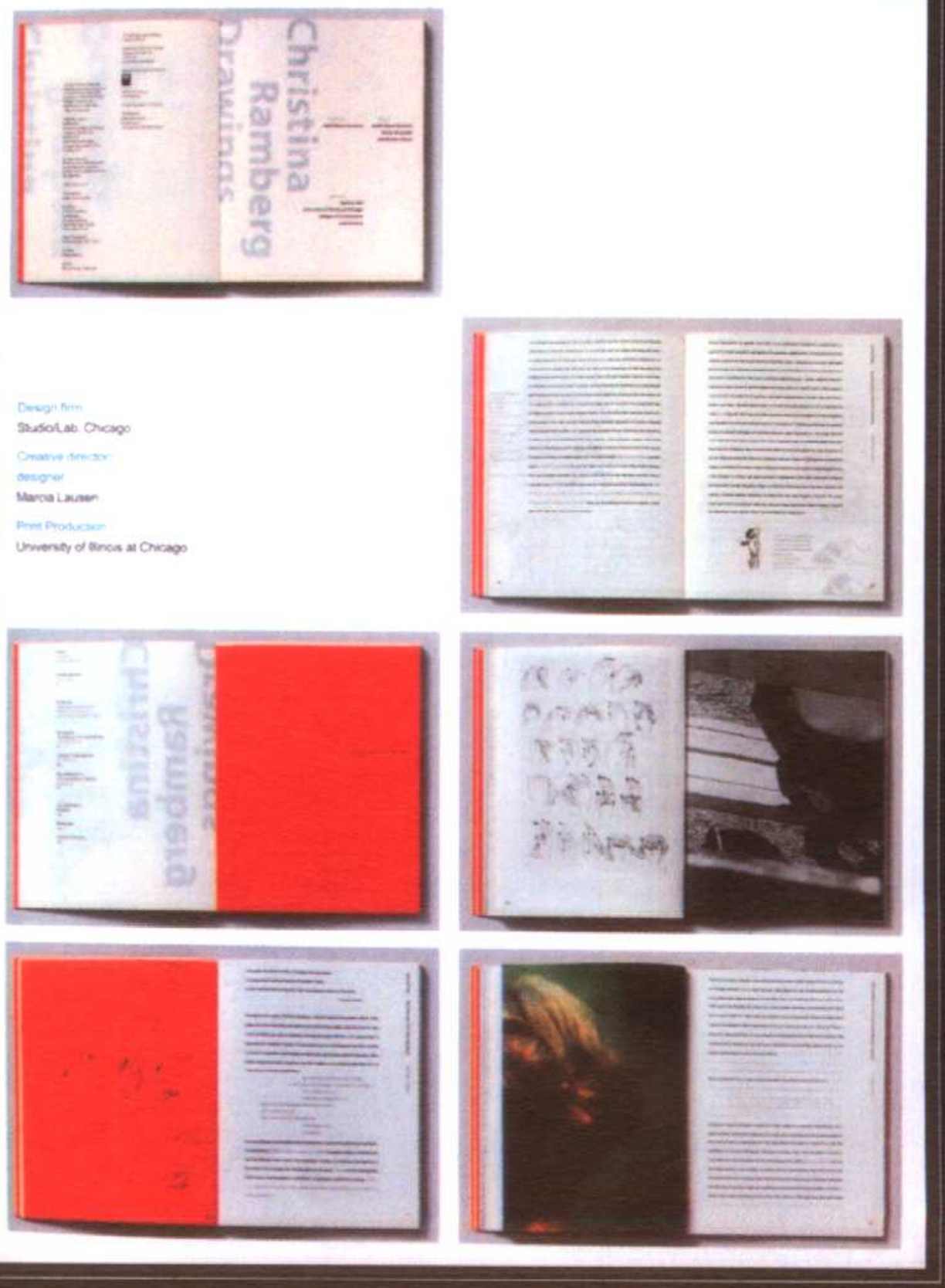


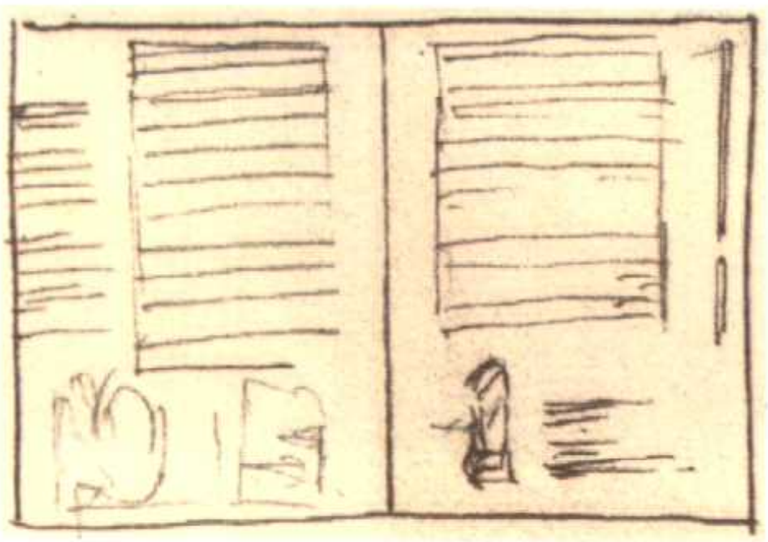


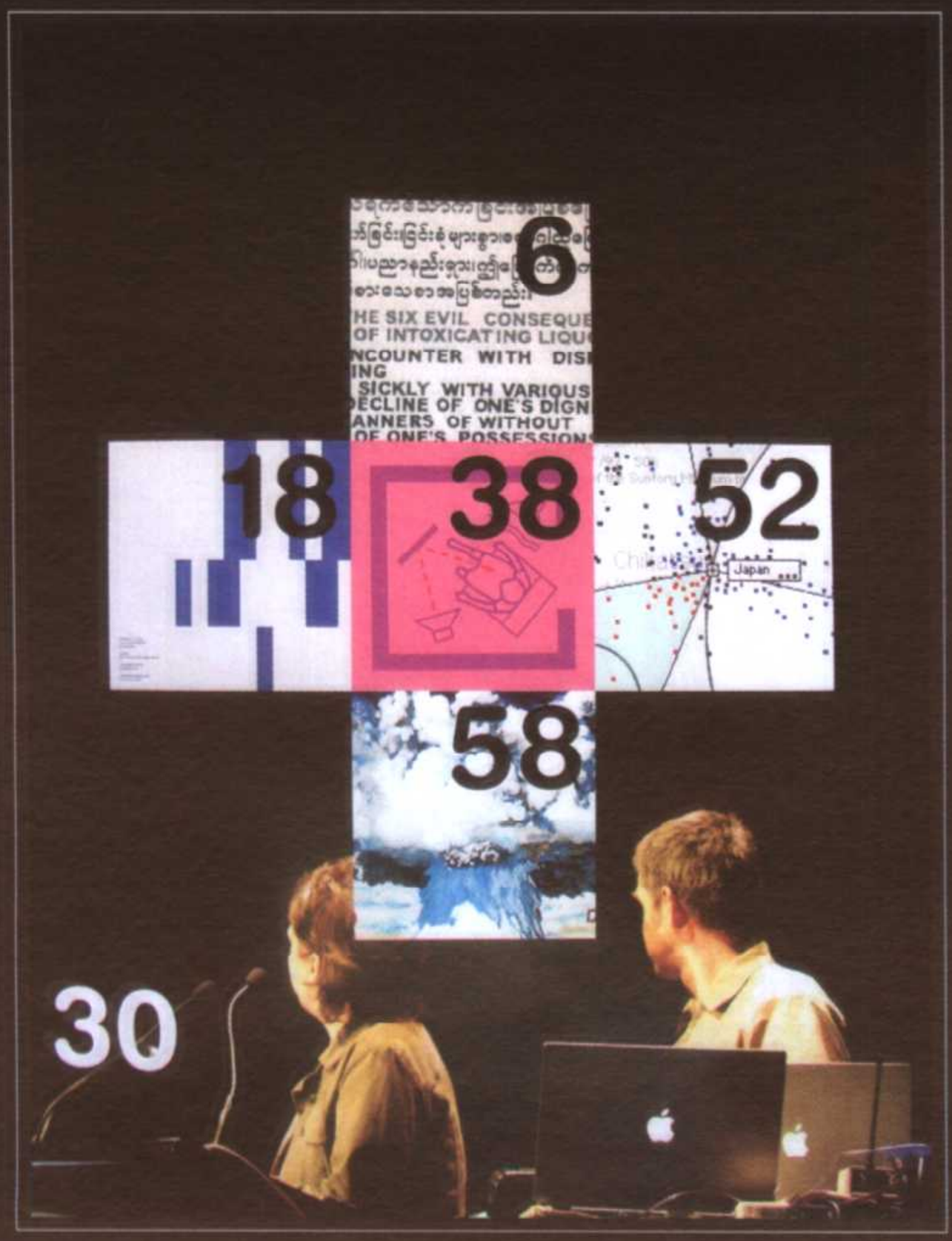
强烈的黑白对比，丰富了极少视觉元素的版式设计。文字的出现，一方面是说明的需要，另一方面也是构图的需要，使版式不至于太过平均。



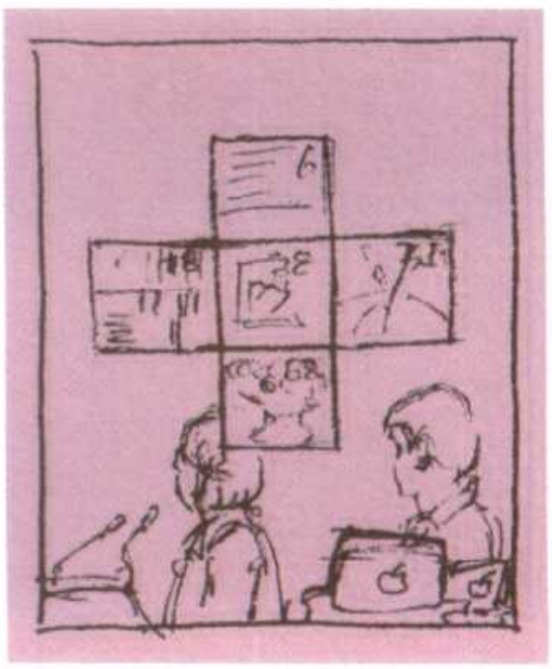
在这一版式设计中，设计师将一丰富的底图作为背景，并将主要的文字向内向上排列，形成上升的张力。版式设计中“力”的表现是反映一个成熟设计师的重要标志之一，在一个看似散乱的图文并茂的版式中，如果有了张力的影响，则会产生出富有意味的构图。





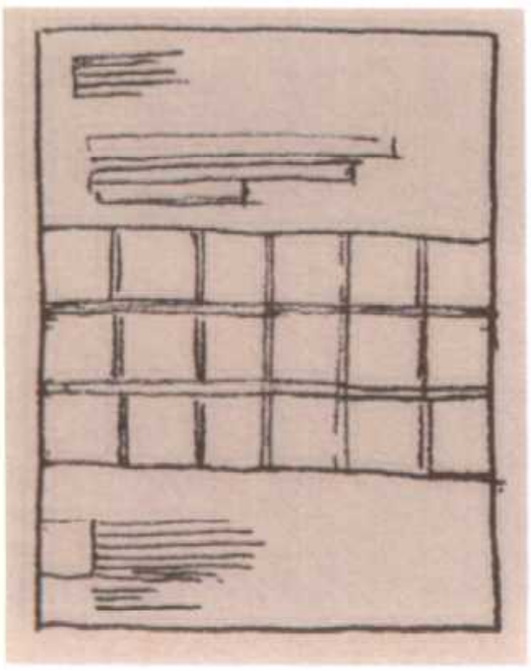


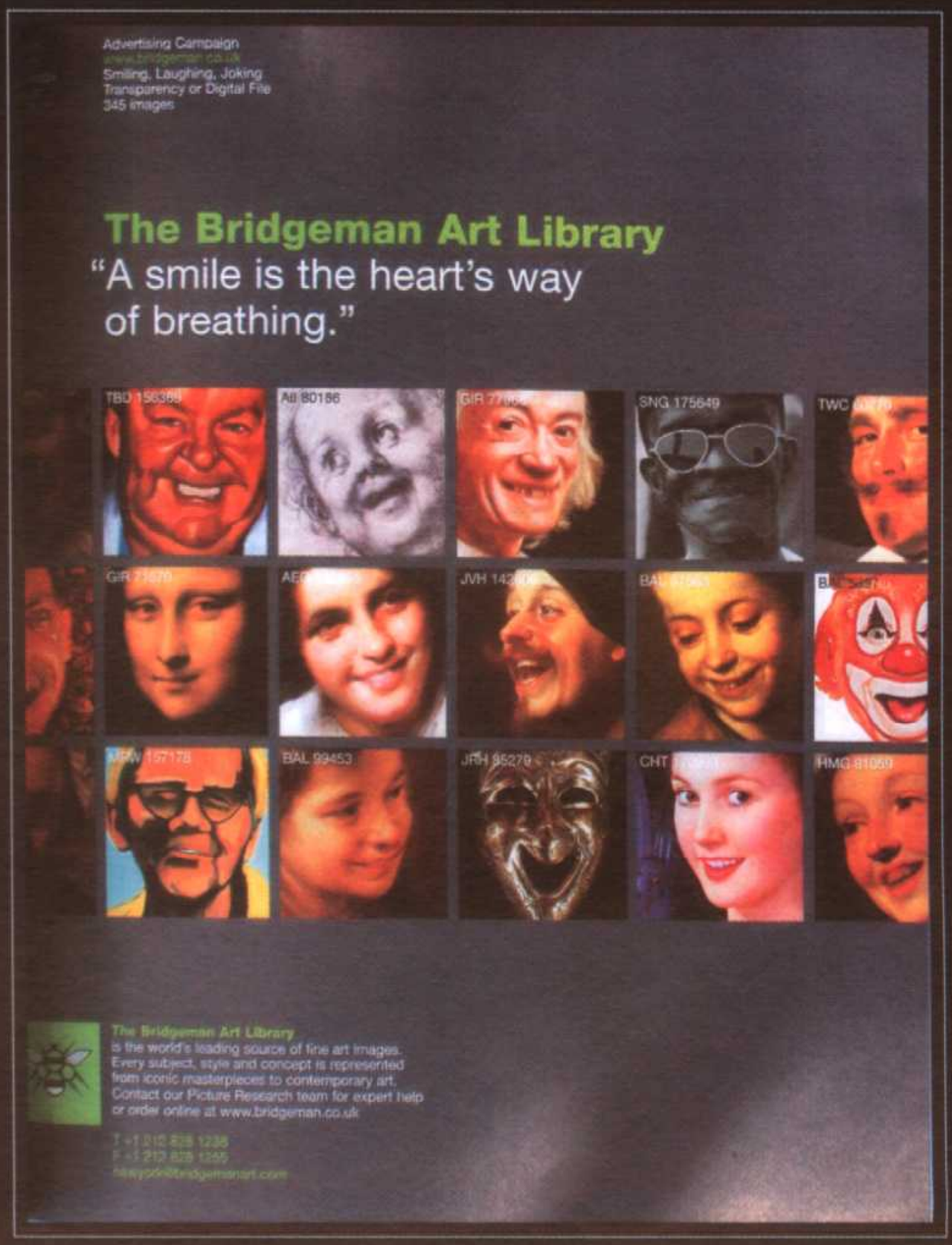
在建筑设计中有建构与解构的设计风格，在版式设计上这种手法也具有异曲同工之效。将一个完整的图片分解为几个不同的局部，分解的目的是更为详尽地分析与清楚地示意。或反之，将分散的图片按新的规律，从构成的意义上重新组合，而形成新的图形。几个看似不关联的图像被组织到同一画面中，给人带来某种悬念。



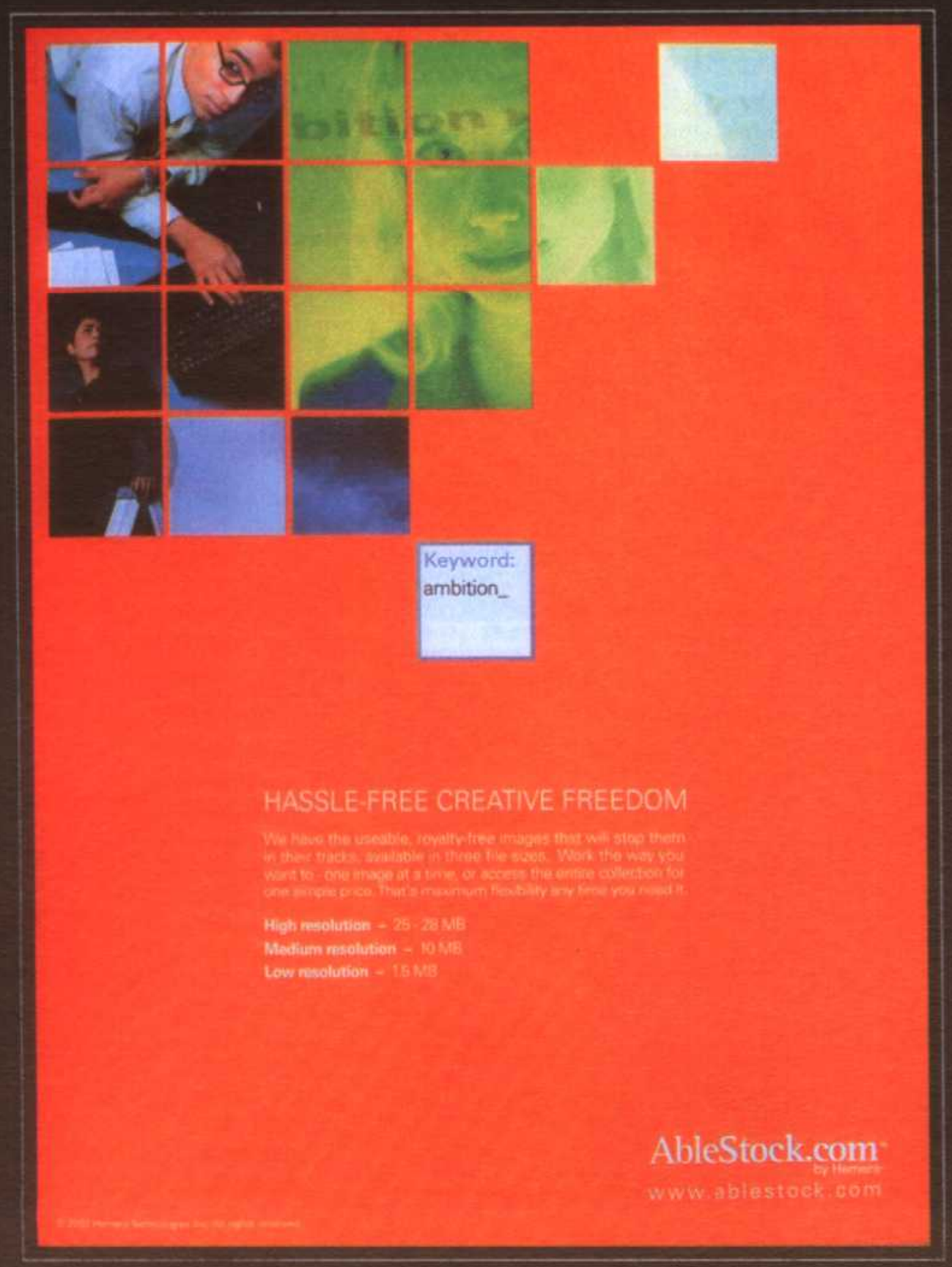
60
平面设计案例分析 / 版式设计 平面设计案例分析 / 版式设计 平面设计案例分析 / 版式设计

国际主义设计的风格特征是通过简单的网格结构来组织版式，使版式设计产生统一协调又简洁明确的特征。这种版式似乎有着超越时代的魅力。

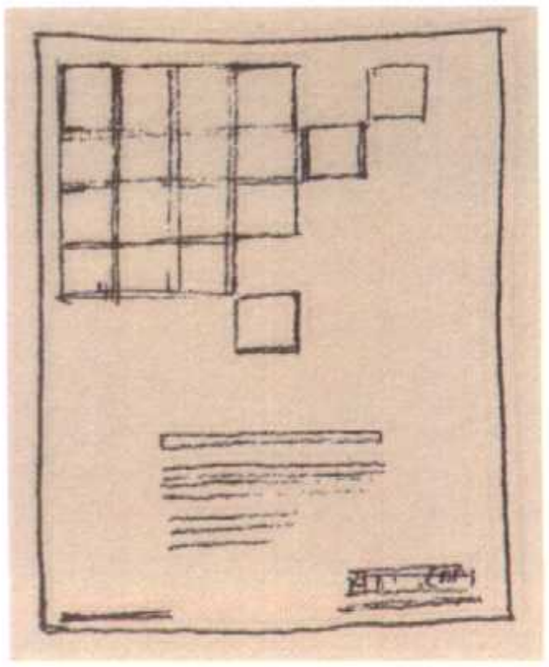




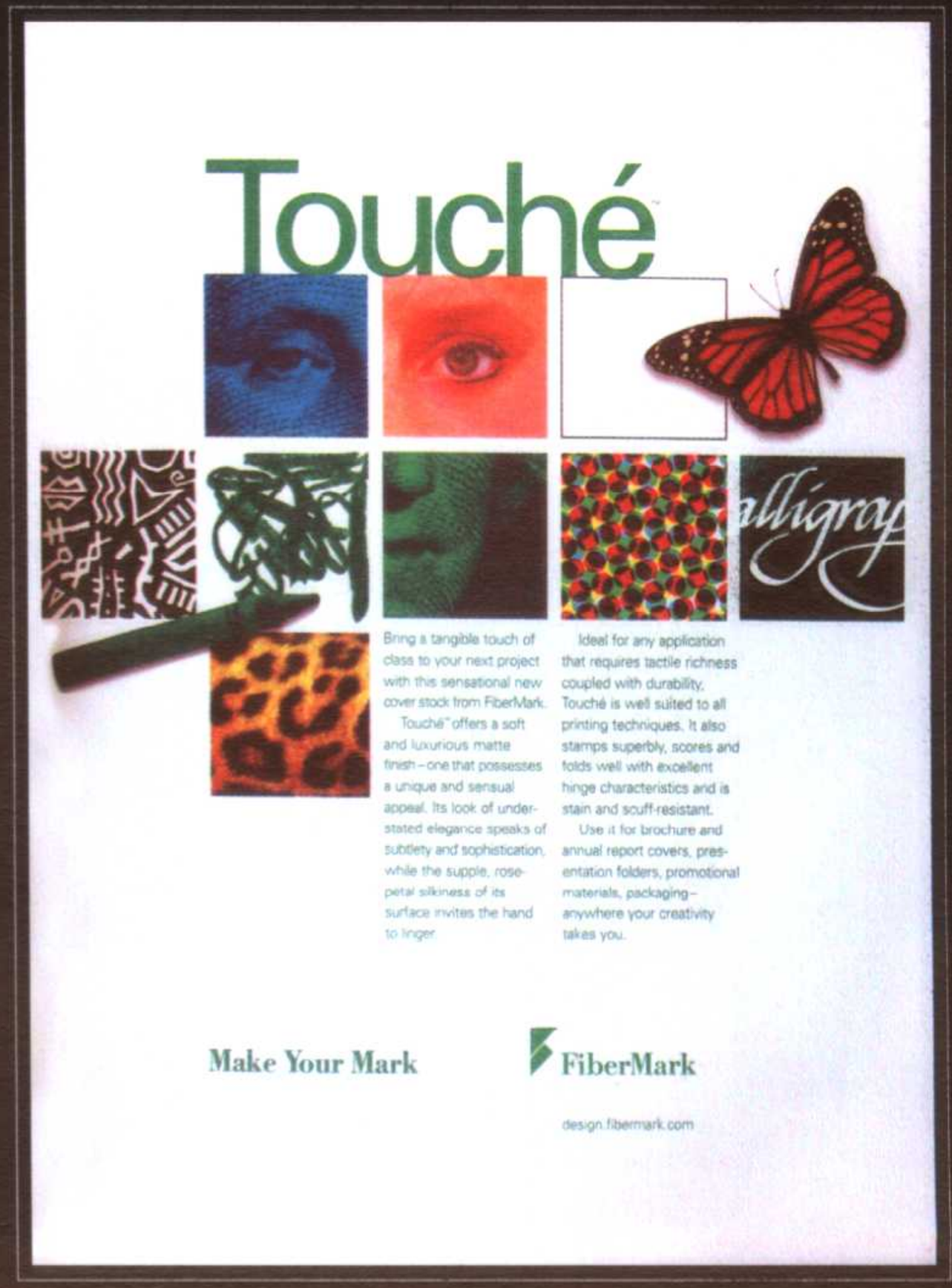
平面设计案例分析 版式设计 平面设计案例分析 版式设计 平面设计案例分析 版式设计

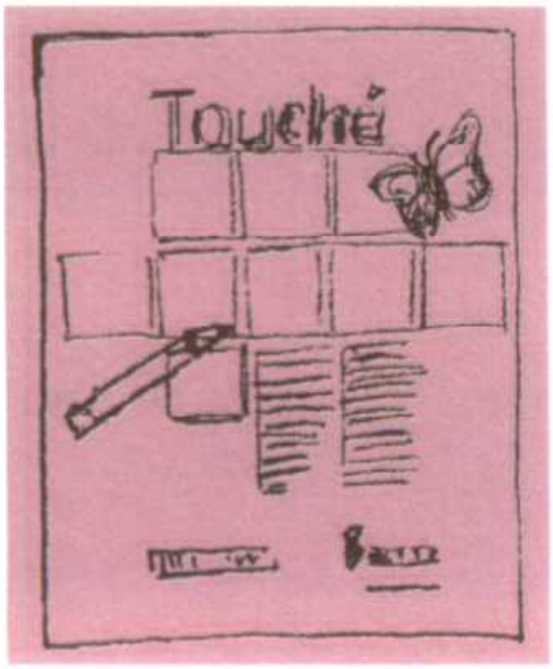


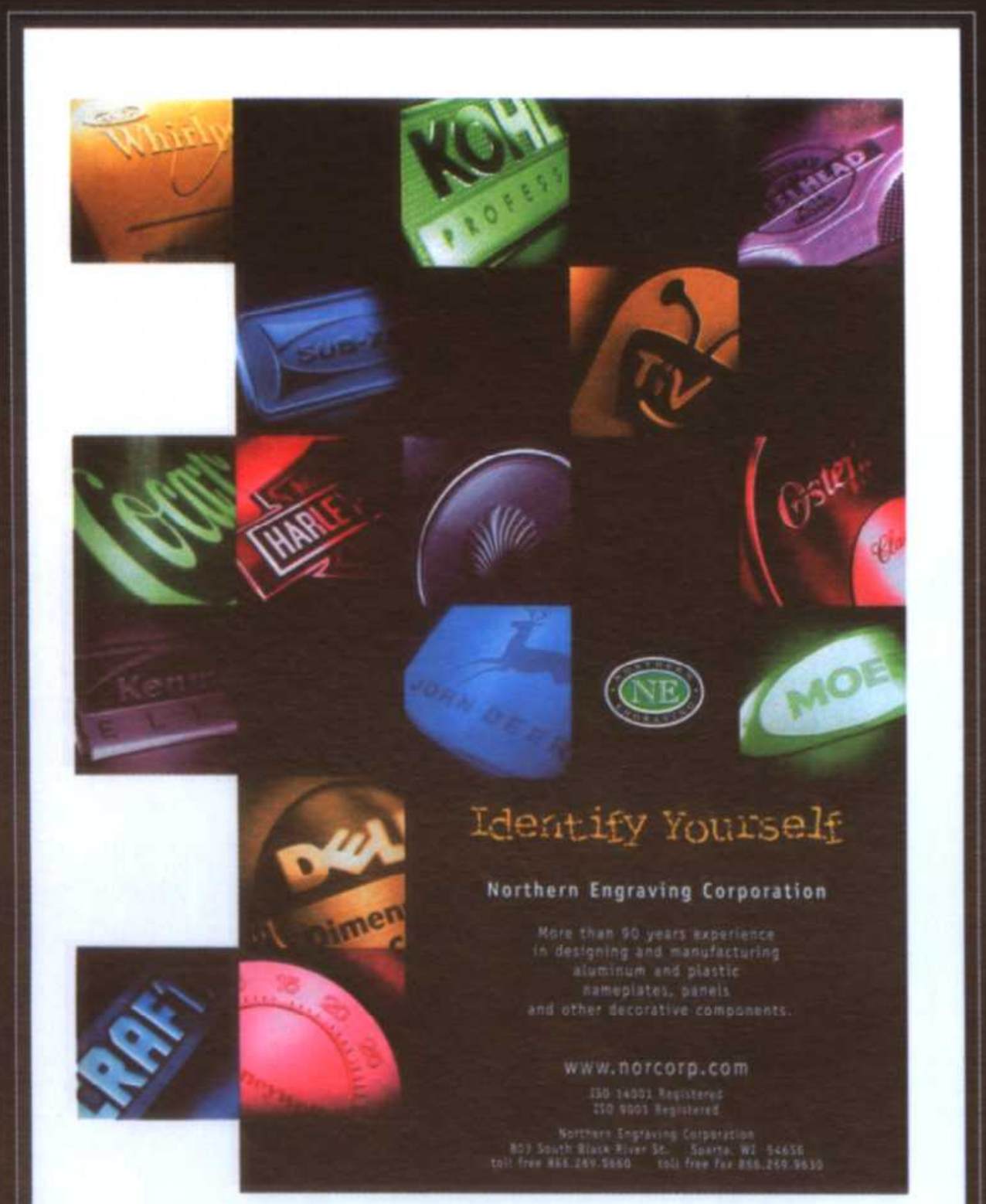
无论设计师是否承认，今天我们的平面设计并未完全超越包豪斯当年的成就，那些已经过去的经典设计仍在当作范例被人效仿，尽管有时可能会因手段的不同而带来面貌上的些许差异。在这一版式设计中，标准的图示仍在焦点的位置，但对规范的图形作了特异的处理。



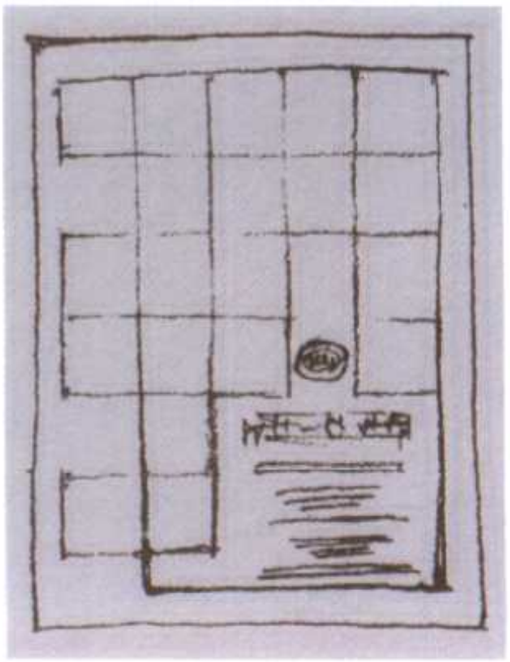
在这一版式设计中，结构中的意味，是从整个版面来考虑的。一个版式的结构将各类视觉元素安置在合理的部位，以此构成一个具有内在联系的整体。





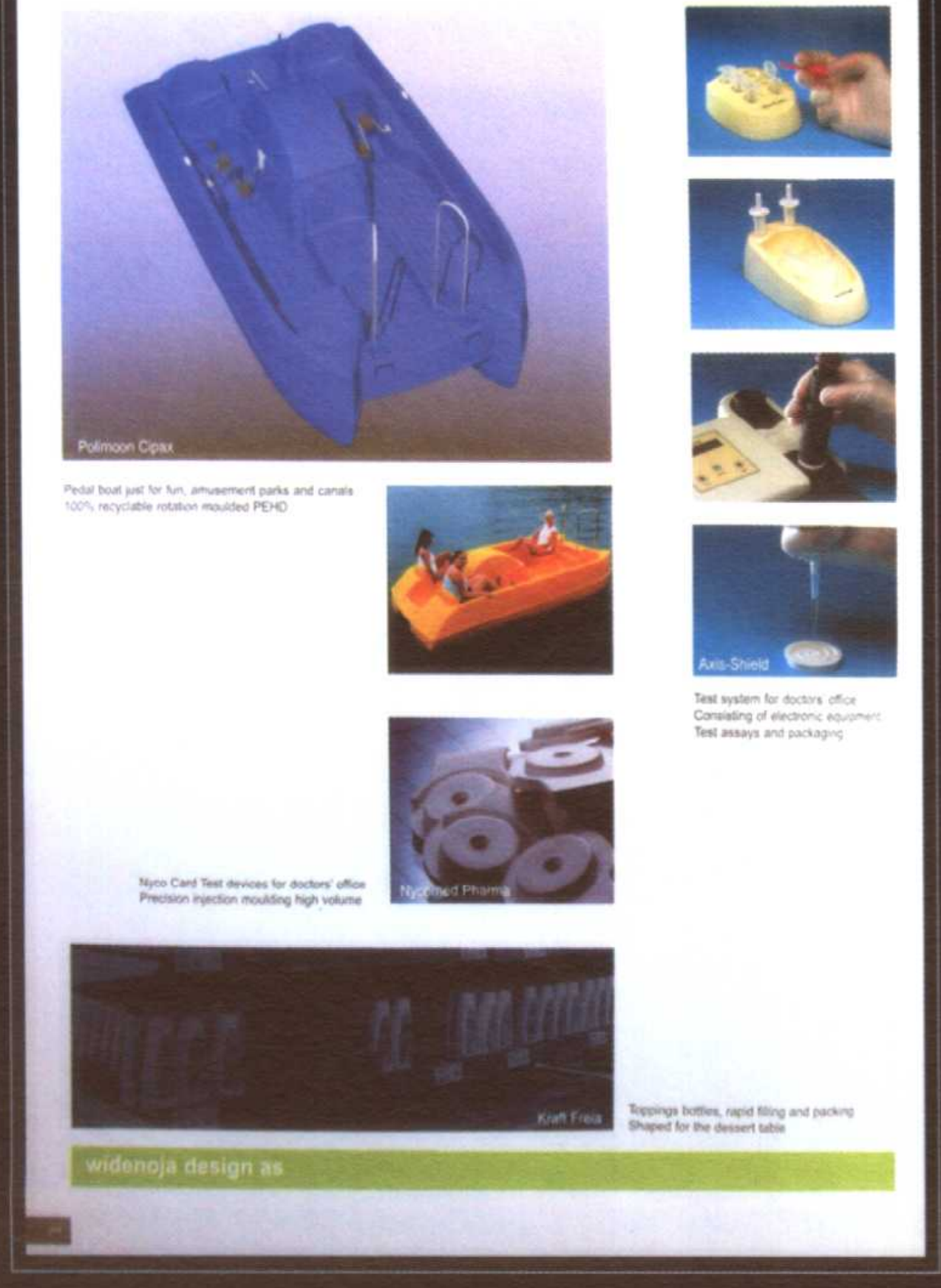


林林总总的图片并不意味着一定会使人眼花缭乱，无法清晰地传达信息，如果按照富于理性、条理化的布局，也会带来丰富多彩的效果，让受众在观看时能有不断的发现。以黑白作为背景映衬色彩纷呈的标志图案，统一了版式的色调。文字的面积虽小，但它独特的排列也能很好地吸引人们的视线。

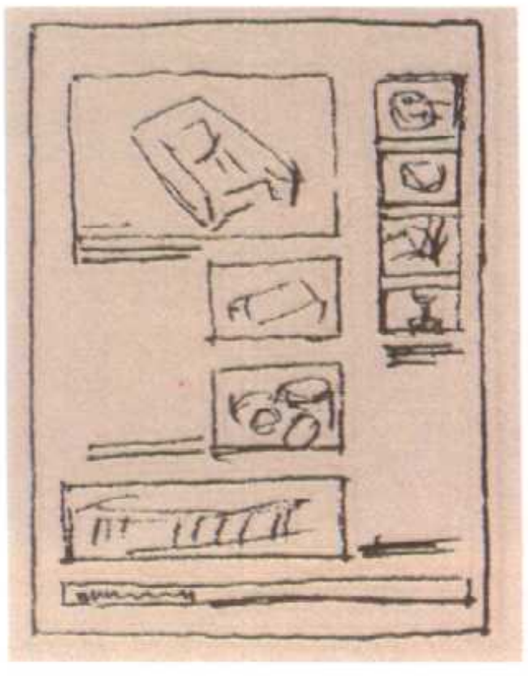


依然是整齐划一的网格，版式设计中为上下留出的大量空白，将视线压向中央，让人集中精力注意由图像包围着的文字。

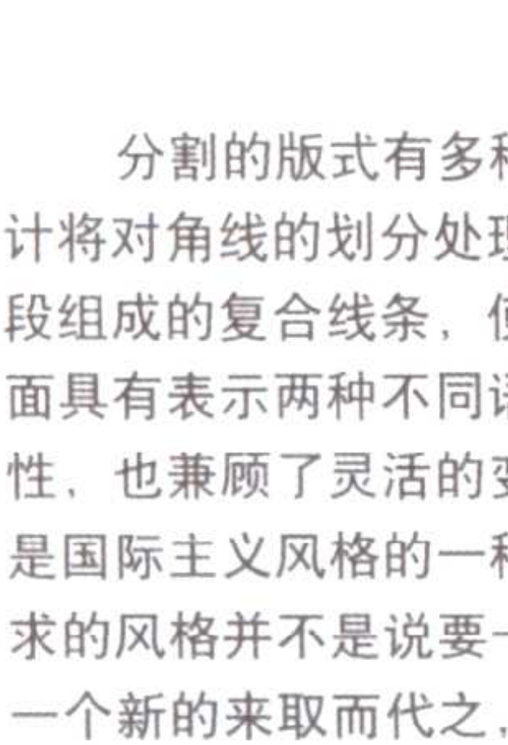
平面设计案例分析 / 版式设计 平面设计案例分析 / 版式设计 平面设计案例分析 / 版式设计



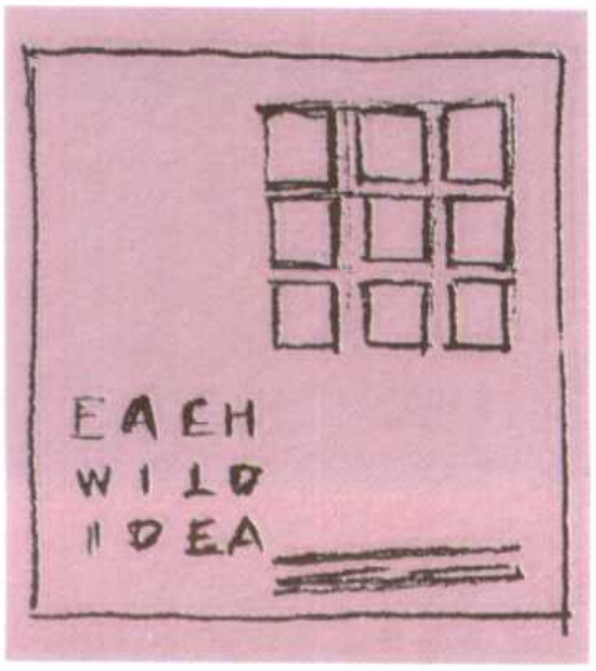
有理论家放言国际主义已经死亡，可在平面设计中它依然完好无缺地活着，钟爱它的人并未见减少。国际主义对功能性的关注是任何时代任何设计都不能回避的重要问题。这是一个图像规矩、表达清晰的设计，其中也不失灵活性。



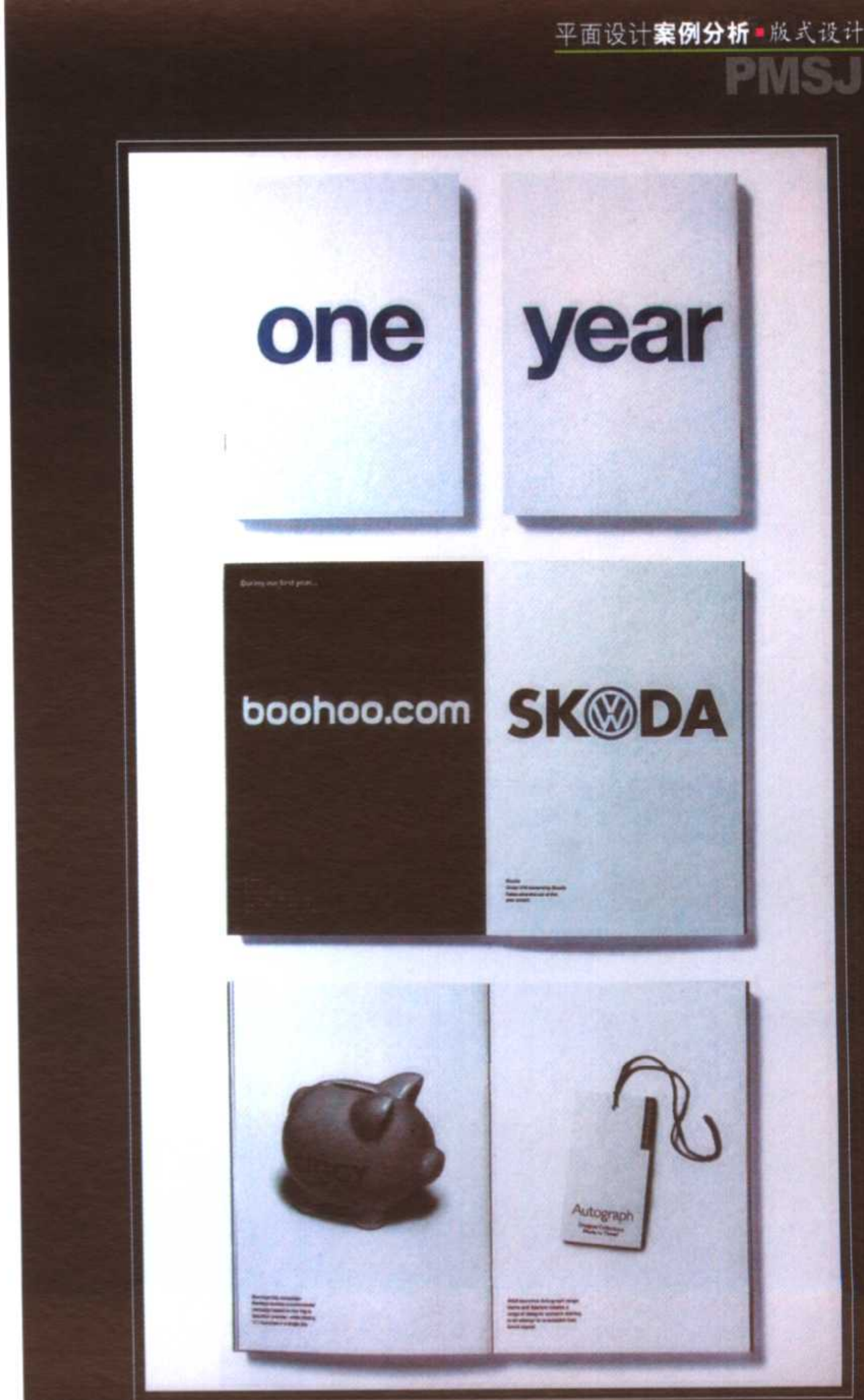
分割的版式有多种，这一设计将对角线的划分处理为几个线段组成的复合线条，使分割的版面具有表示两种不同语言的实用性，也兼顾了灵活的变化。这也是国际主义风格的一种。我们追求的风格并不是说要一个死亡由一个新的来取而代之，而是“共生”——随时代发展而变化的共生。风格多样性的基础正是共生。



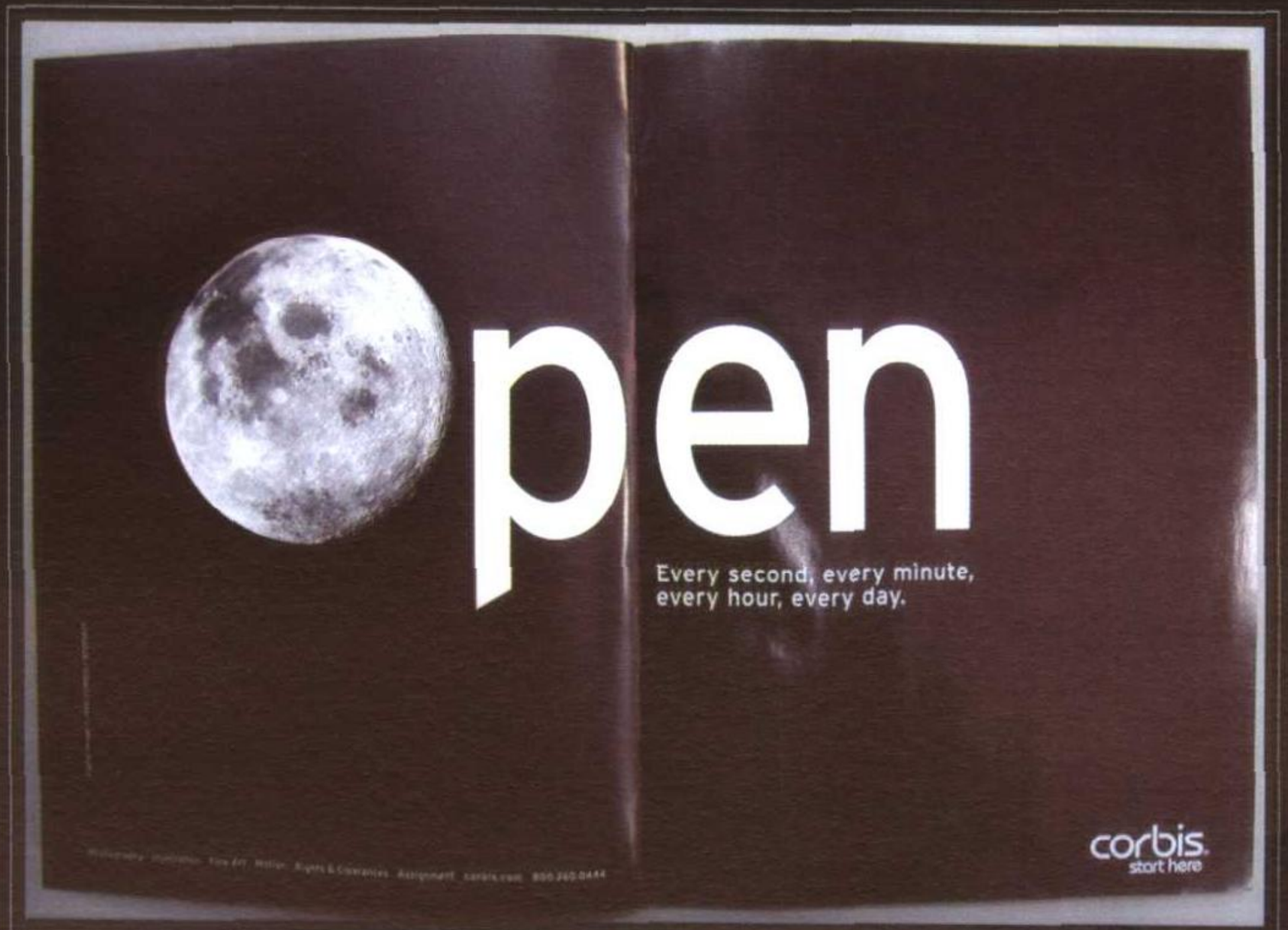
这一版式设计中出现了图像与文字的大小两个不同的规则排列，既有理性又富于节奏，算是经典的设计。它对于我们国内设计师是有启发的。我们对于设计的国际化与民族性认识不应停留在肤浅而欠缺智慧的表现上，应该安下心，细细学习流行了半个多世纪的国际主义风格，想超越它首先就要研究它。

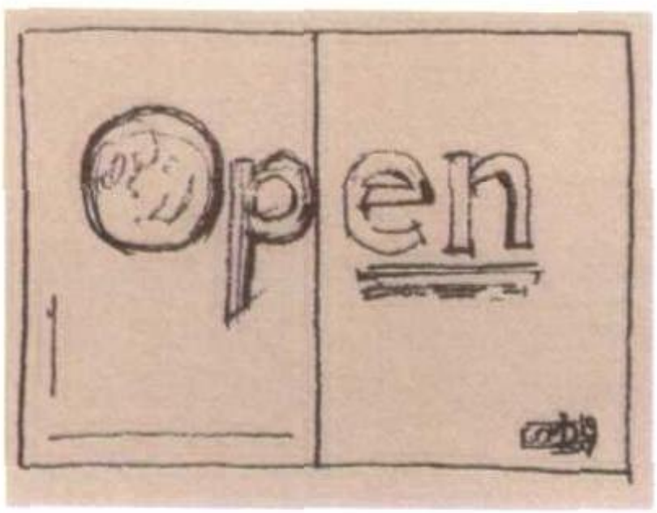


只强调重点是这几个版式设计的特征。创造出新的平面设计风格的途径有多条，比如风格派，比如波普，再比如后现代、复古风等等，它们都突破了单一和刻板，张扬地表达了自己独特的面目。



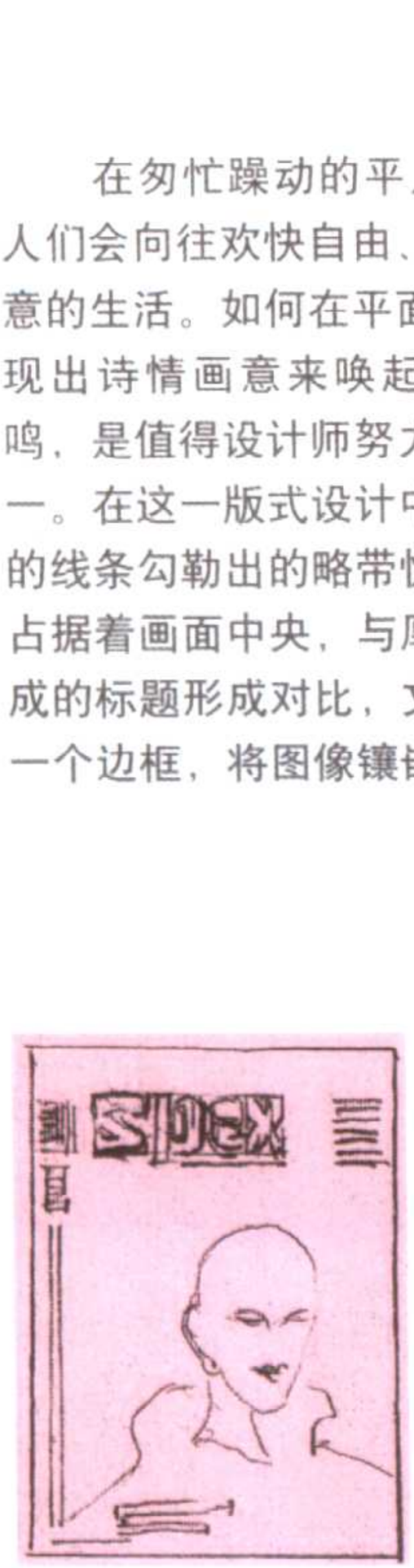
平面设计案例分析 版式设计 平面设计案例分析 版式设计 平面设计案例分析 版式设计

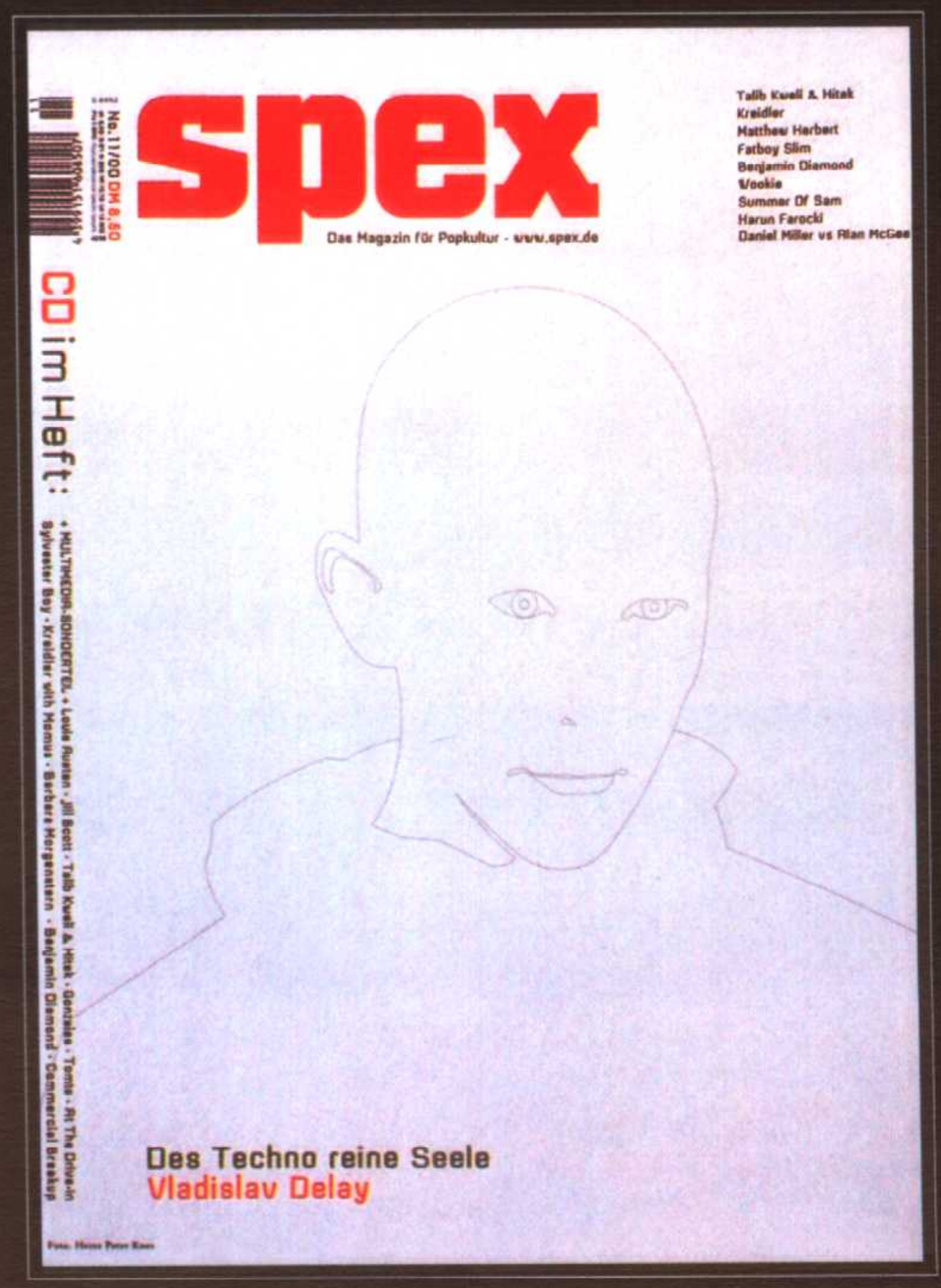


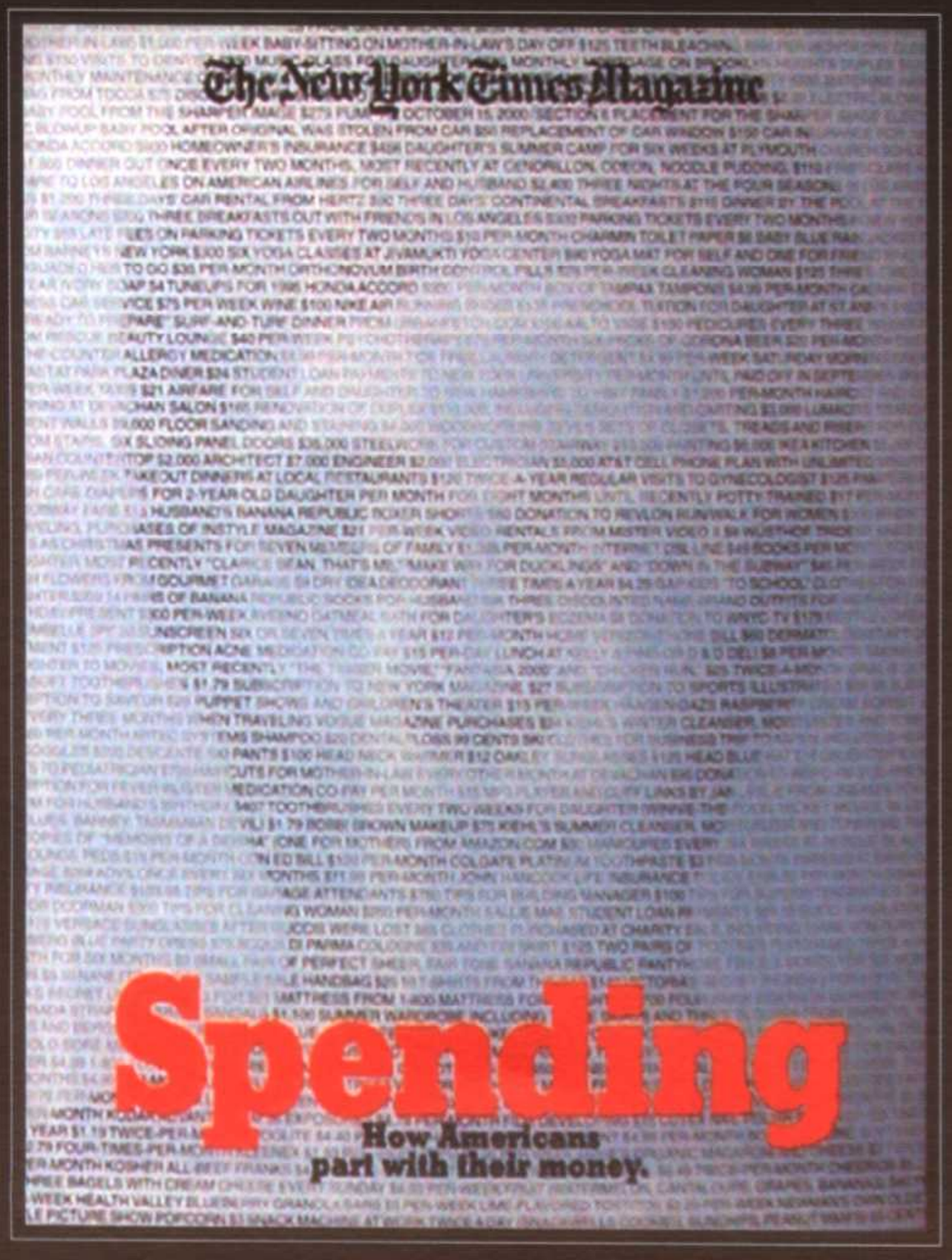


这一版式设计将黑与白、大与小的对比夸张到了极致。为了免除单一的感觉，以地球的图像来喻意造型与字母“O”的相似关系，同时也给人打开了想象的空间。

在匆忙躁动的平凡日子里，人们会向往欢快自由、充满着诗意的生活。如何在平面设计中表现出诗情画意来唤起读者的共鸣，是值得设计师努力的地方之一。在这一版式设计中，以纤弱的线条勾勒出的略带忧郁的人物占据着画面中央，与厚重字体组成的标题形成对比，文字构成了一个边框，将图像镶嵌在内。

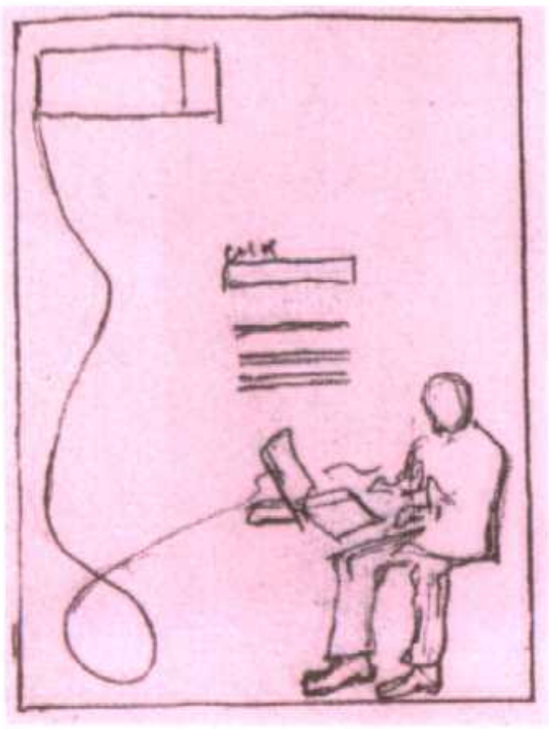


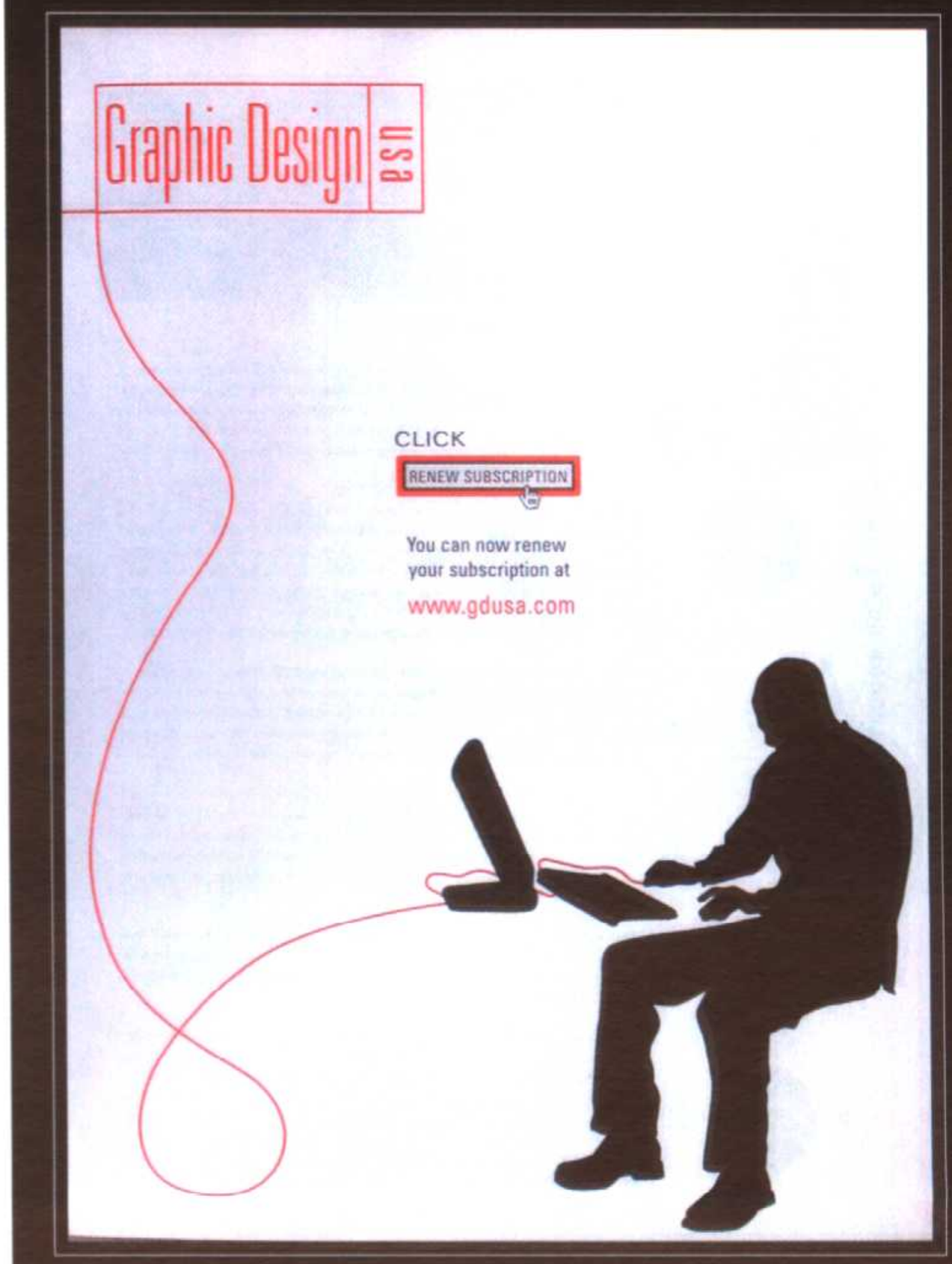




时代的印迹应该反映到版式设计中。在信息时代，“新艺术运动”时期单纯平涂的装饰画面成为了古典的象征，“装饰艺术运动”所呈现的过分矫饰也已成为不能容忍的做作之举，用高效的语言来反映现实的设计成为了主流。在这一版式设计中的人物图案是由深浅不一的文字组成，如同电脑打印的效果，反映出了时代的特征。

这一版式设计巧妙地利用了线的造型，将分布在对角线两端的电脑与标题联系起来，似乎又寓意着可以通过网络来沟通信息。还有几处细节也值得关注，如，将网址的文字安排在版式的正中央，并用红色与其他内容相区分；利用了网络中选取内容的“小手符号”。这些细节都增强了网络时代的感觉。



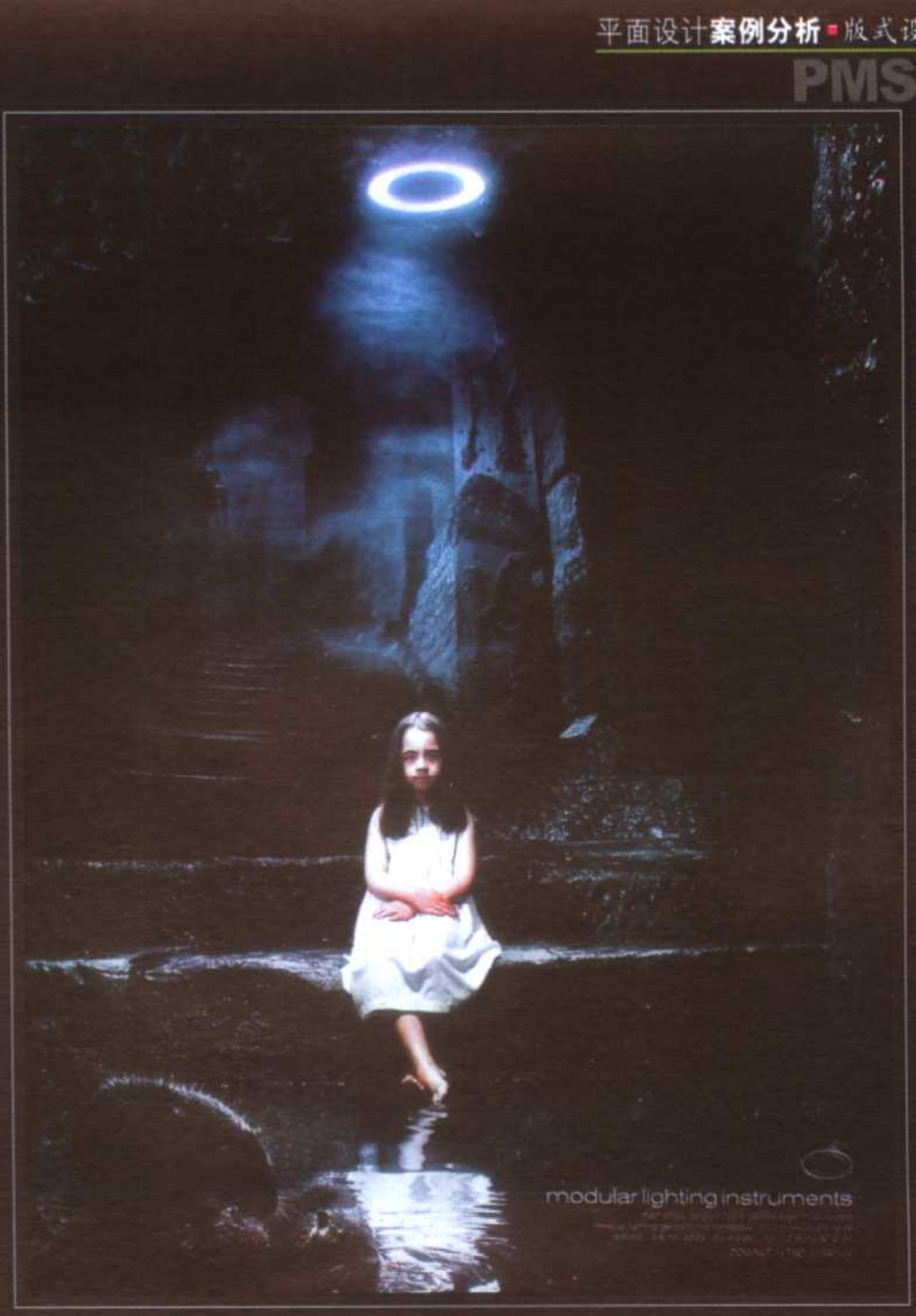


平面设计案例分析 版式设计 平面设计案例分析 版式设计 平面设计案例分析 版式设计

PMSJ

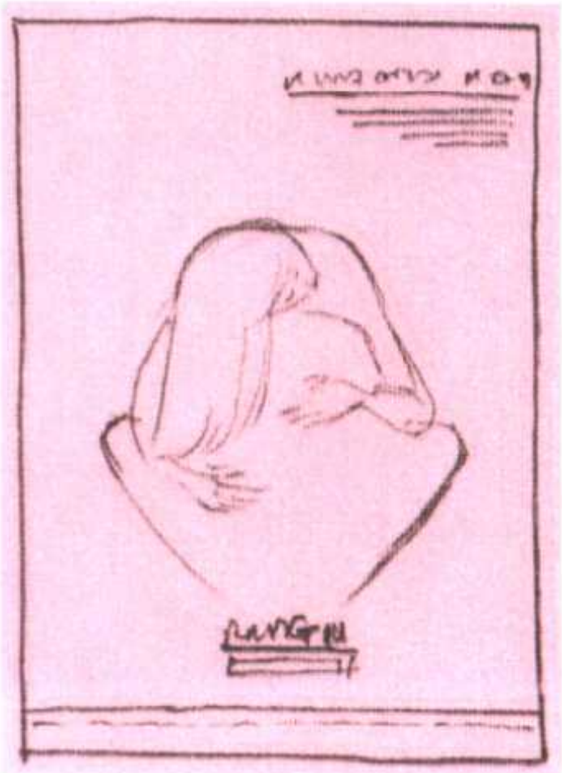
电脑排版与特技的运用为增添画面的空间与层次提供了极为便利的方法，平面设计从此超越了二维平面的视觉而走向三维的感受空间。在这一版式设计中，文字、包装设计图片与背景图像，形成一虚一实、黑白彩色的对比，共同建构了一个完整而多维的视觉空间。

大量具象的形象出现与罗列，意在叙述和展示一个尽可能完整的故事，这类设计反映出了设计师希望通过平面设计来表现出文学所具有的意义。版式设计中的象征性，是与文学上的叙述有着内在的关联的。在这一版式设计中，通过对照片的后期处理，在幽暗的空间中，增加了顶部灯光与水中倒影的明度，与垂直方向上的人物构成了一条视觉的主线，突出了照明器材广告的特点。

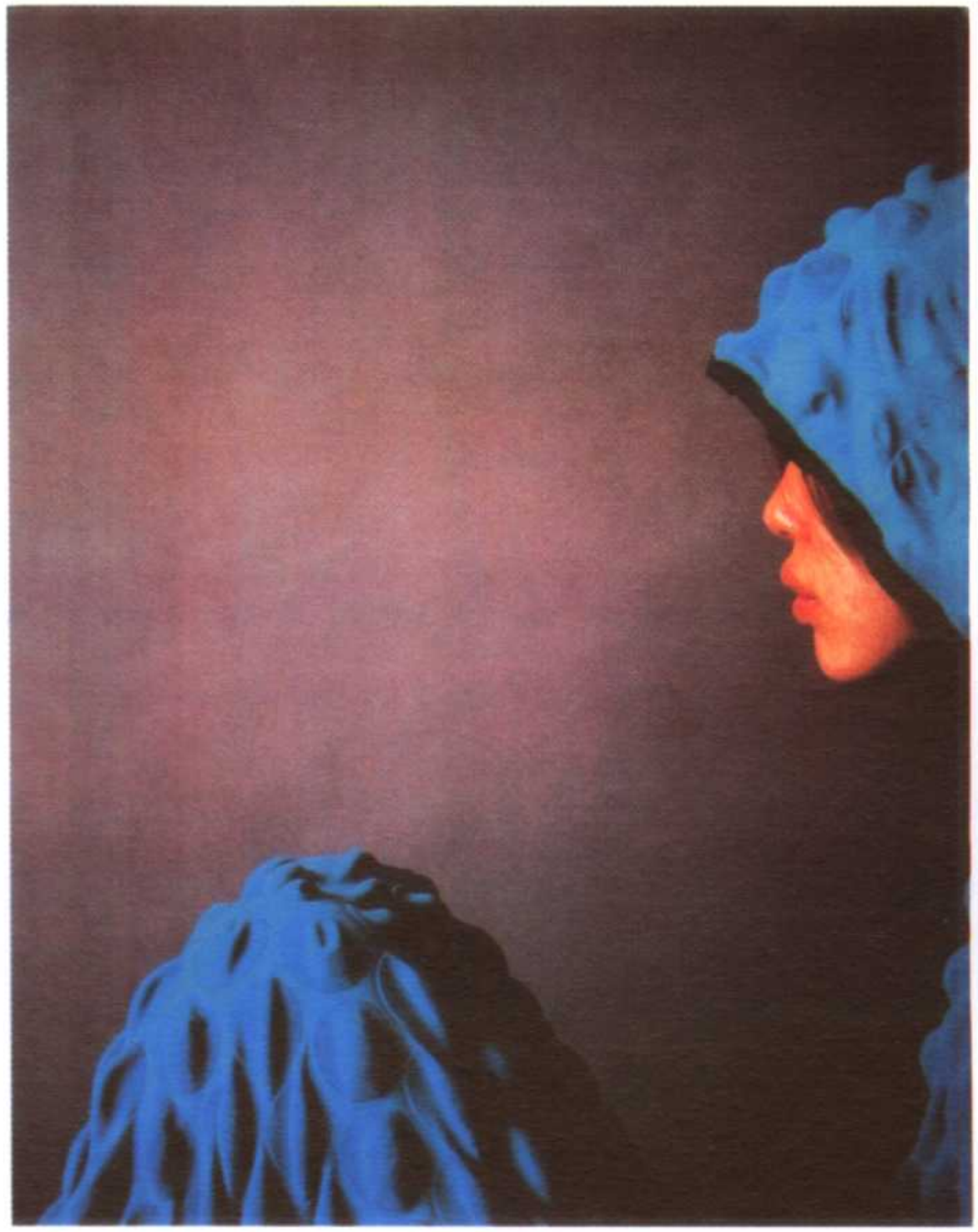


平面设计案例分析 版式设计 平面设计案例分析 版式设计 平面设计案例分析 版式设计

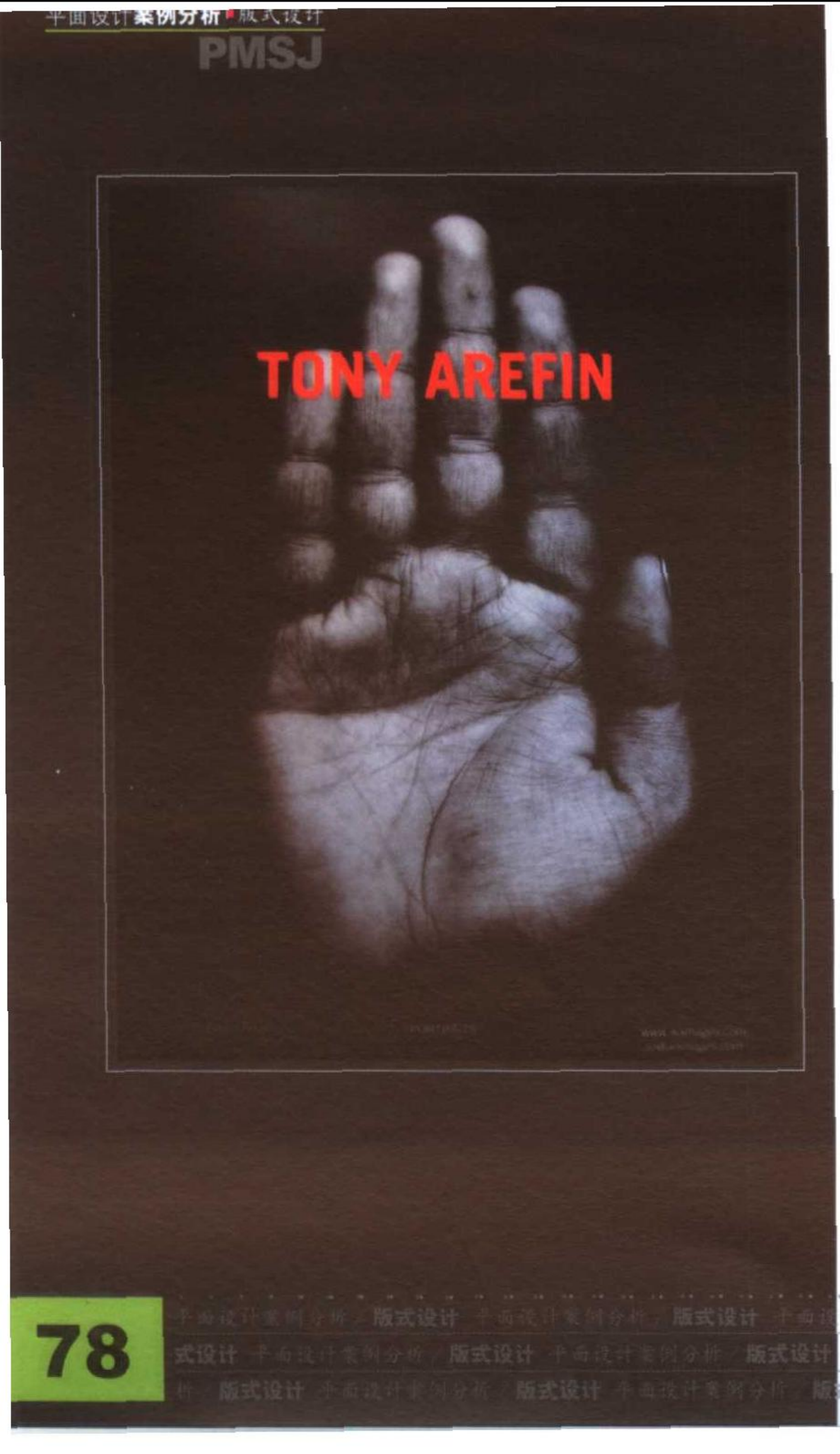
这也是灯具的广告，利用了黑与白的强烈对比。文字简练，线条的运用也相当克制，从版式设计中创造出诗情画意来，并在这抽象的诗意中表达象征的涵义，这是一个很高的境界。



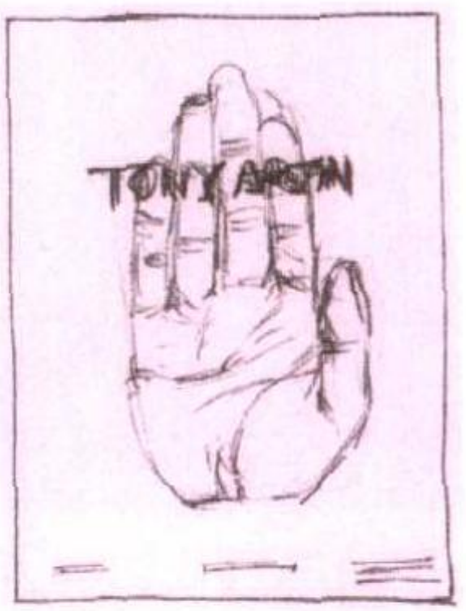
在这一摄影的构图中，对画面作了许多简化与省略。而留下的空白空间如一个向着左上方的箭头，将人们的视线从人物的面庞延伸到画面的上方。



ISSEY MIYAKE

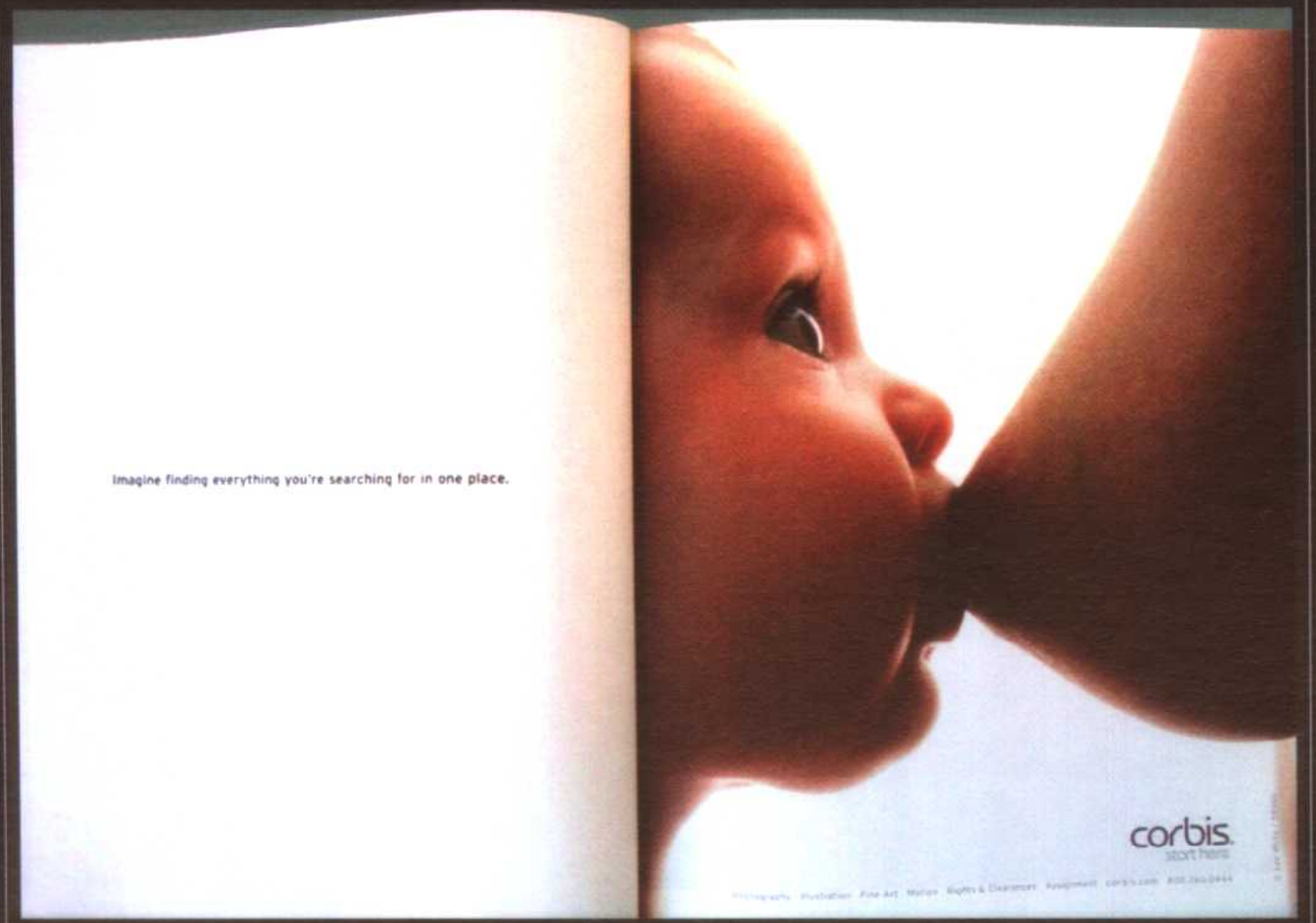


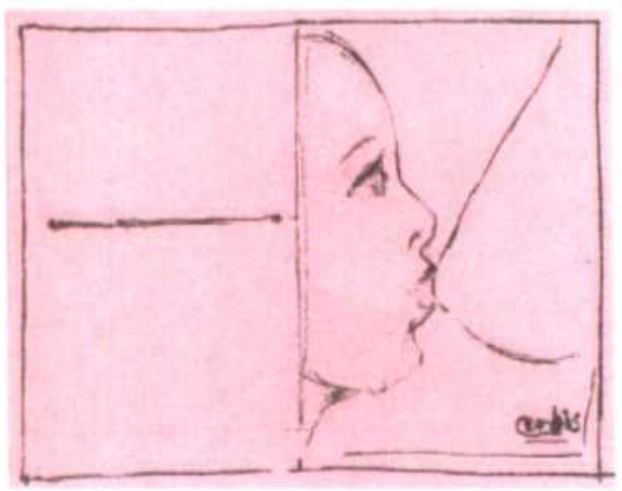
触目惊心的形式给人的心理带来极强的震荡。这一版式设计中，将一巨大的、布满细纹的手掌置于黑色背景上，红色的人名文字浮现于其上，视线向下游走，才能看清更多的细节。



78
平面设计案例分析 版式设计 平面设计案例分析 版式设计 平面设计案例分析 版式设计

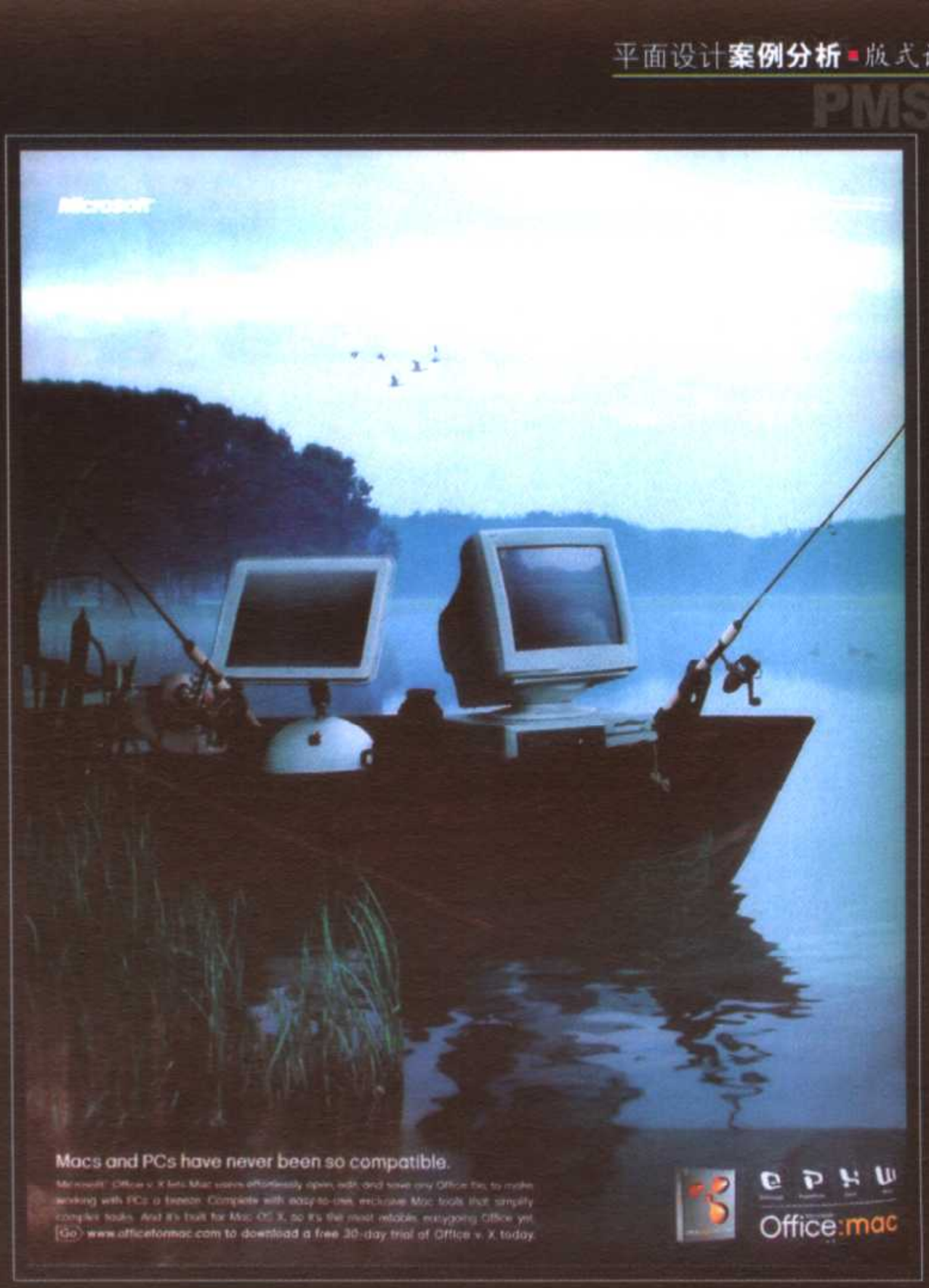
这一版式设计将一手掌扩大出了画面，手掌上打上了印章与不是平行规矩排列的文字，设计强调了个人的趣味，可以说是超人文主义的设计。超人文主义(Super mannerism)的设计是对刻板的国际主义风格的一种调节。它反对国际主义风格中高度的理性化、功能化、规则化的结构关系，推崇个人表现的个性化风格。如果说国际主义是对烦琐的装饰艺术的巨大飞越的话，超人文主义也是对强大的国际主义的巨大飞越。

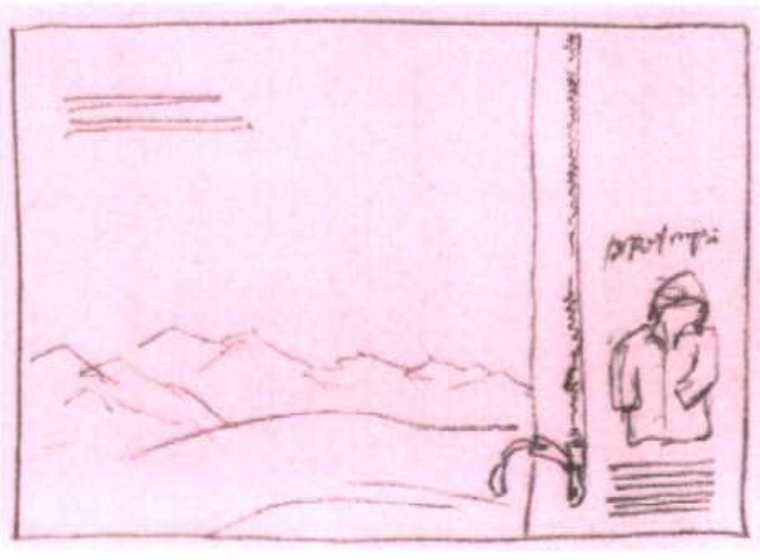




特写与扩大面积的图像有着先声夺人的优势，在版面的视觉上占有支配性的地位，能聚积人的注意力。在这一对开的版式设计中，与特写照片相对应的是一行居中的小字号的文字，一张一弛，各得其所。

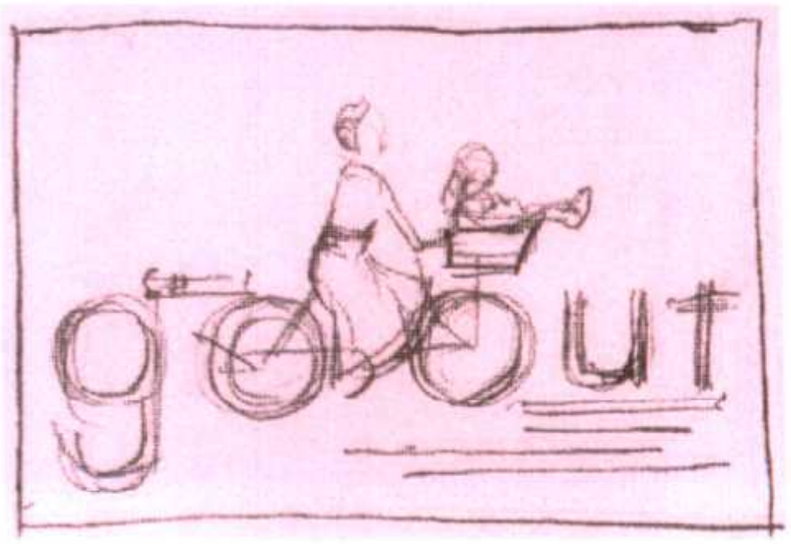
自从摄影技术发明之后，作为一种新的媒介，它便在平面设计中占有了举足轻重的地位。写实逼真的图像一经出现，能更清楚地对所述内容进行说明，并足以渲染画面的气氛。文字在这一版式设计中出现在图像的下面，而标志的文字“Macrosoft”则出现在画面的最上方，好似 为图像打上自己标记。

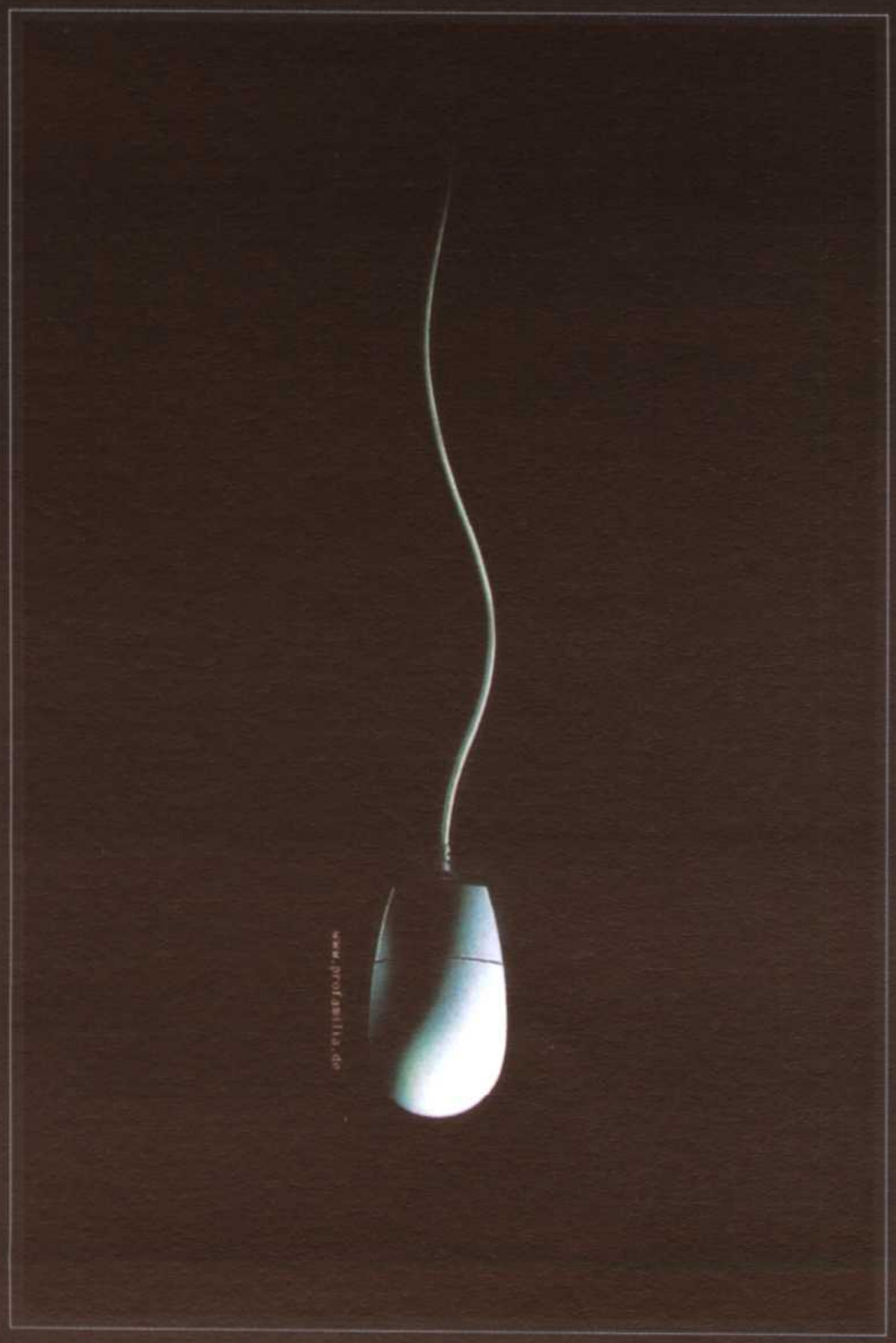




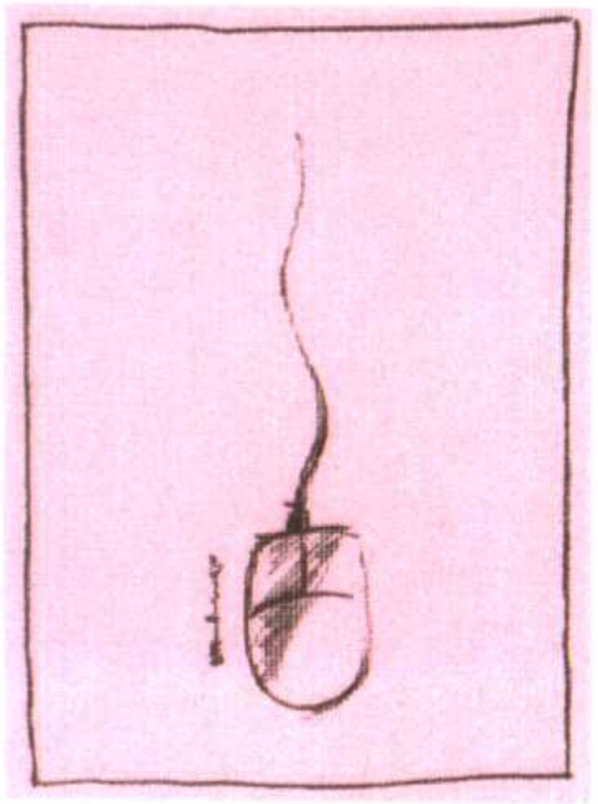
运用电脑画笔、滤镜等特效工具，营造出具有丰富层次的视觉组合，这一切，是传统的技术难以在短时间内形象逼真地完成的。这一设计利用图像的合成技术，将两个不同的图片连接在一起，版式的分割与文字的安排都显得十分到位。

这是一则著名的脚踏车产品广告，将自行车车轮巧妙地与字母“O”相重合和借用，因此字母占了一个版面之大，由于句子的需要，其他文字的排列则随着句型的需要而上下跳动。整个版式的图与文有机地连为一体。

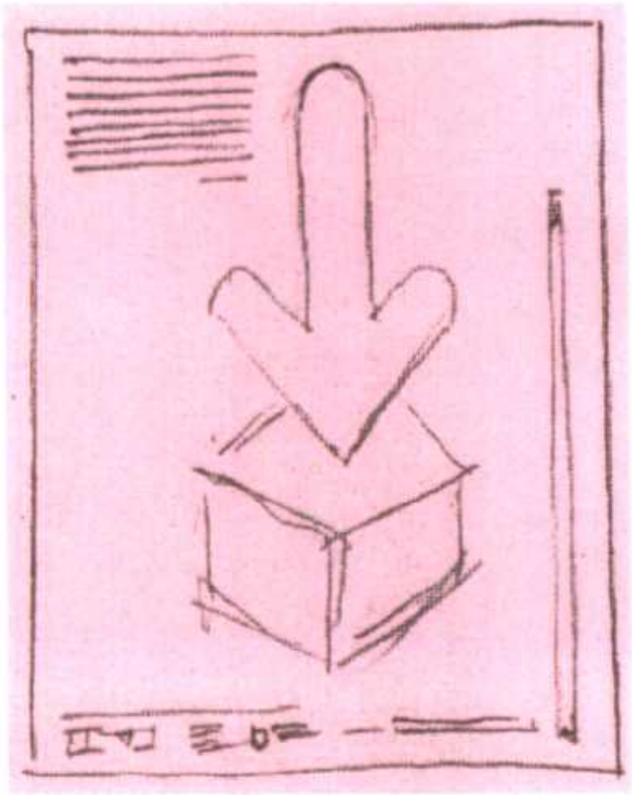


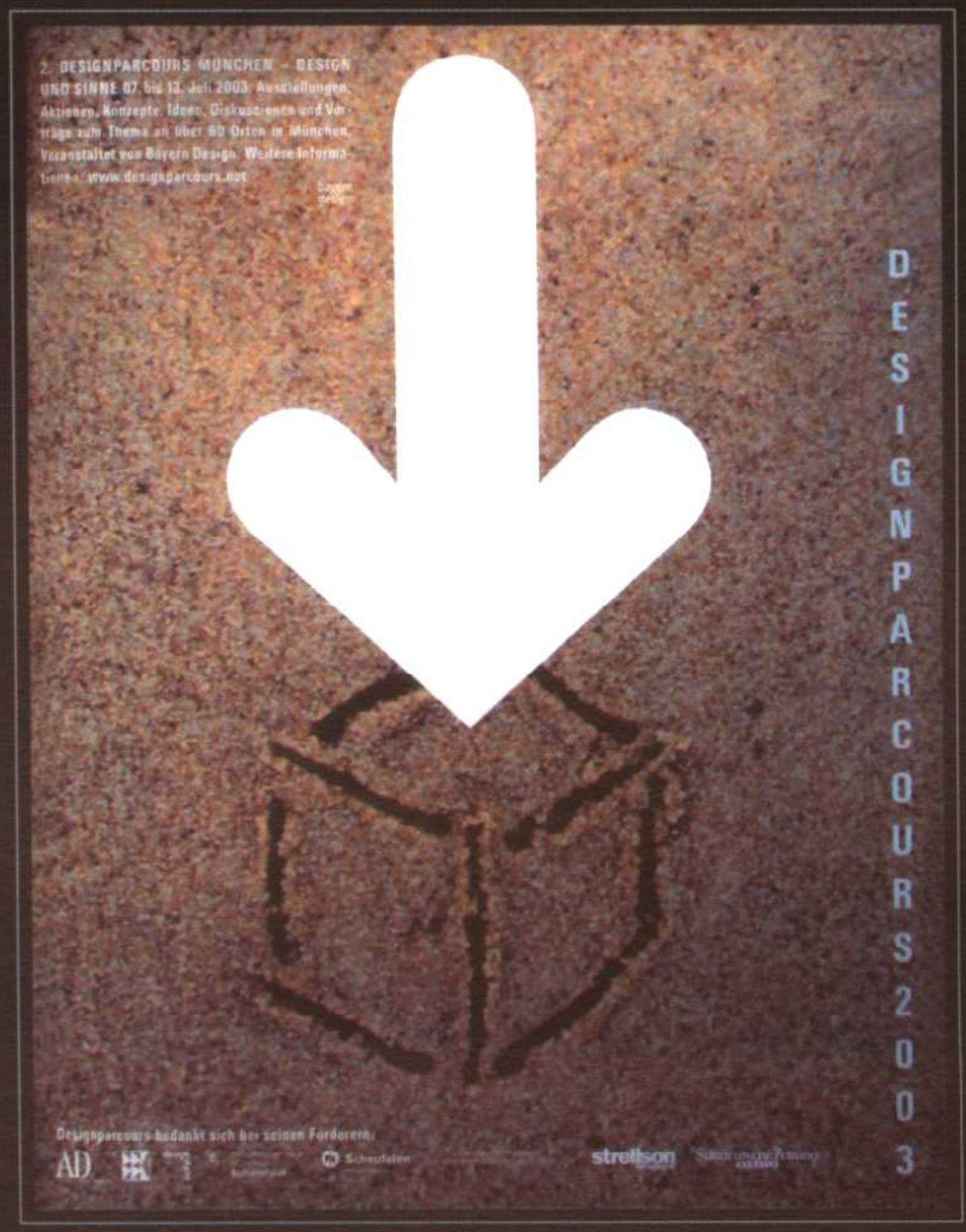


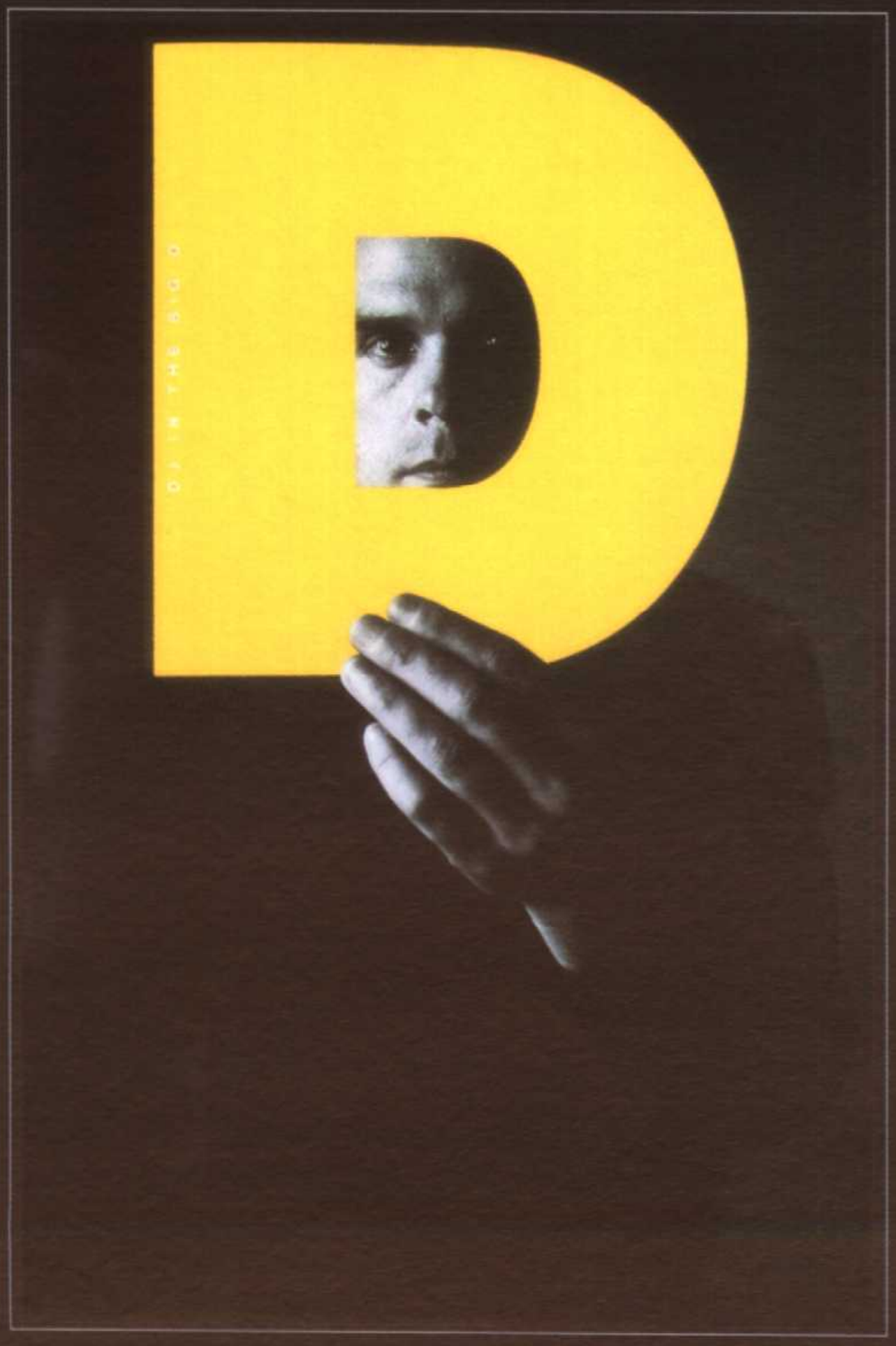
这是非常典型的极少主义设计的作品。一条流动的曲线划过黑色的背景，正像是一条老鼠的尾巴，而作为要宣扬的网址，则缩小倒置在鼠标一侧。版式简洁风趣，展示了设计师的表达能力和对艺术的敏感性。



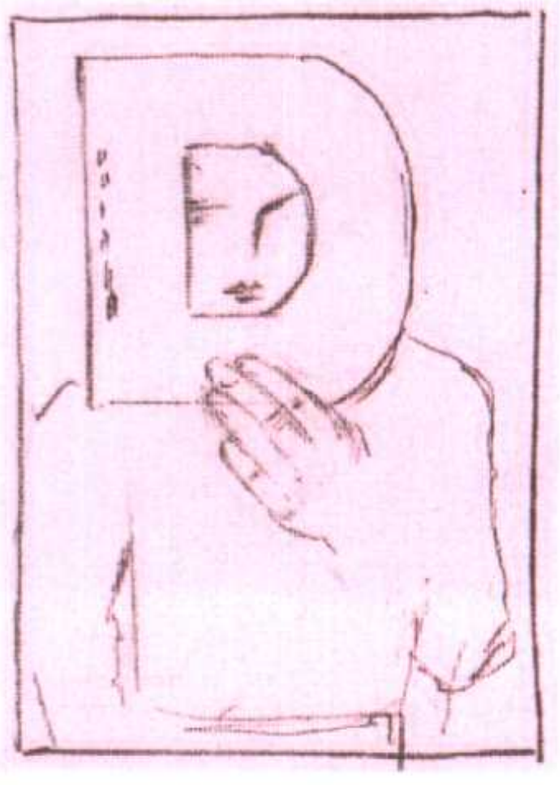
两个简洁的图形因为向下的箭头而形成了向下的冲击力，右边垂直的标题文字既显得有所变化，也与垂直的图形相互呼应。当前，有些设计以幽默、风趣、生动、活泼甚至张扬的个性化风格出现在版式设计中。





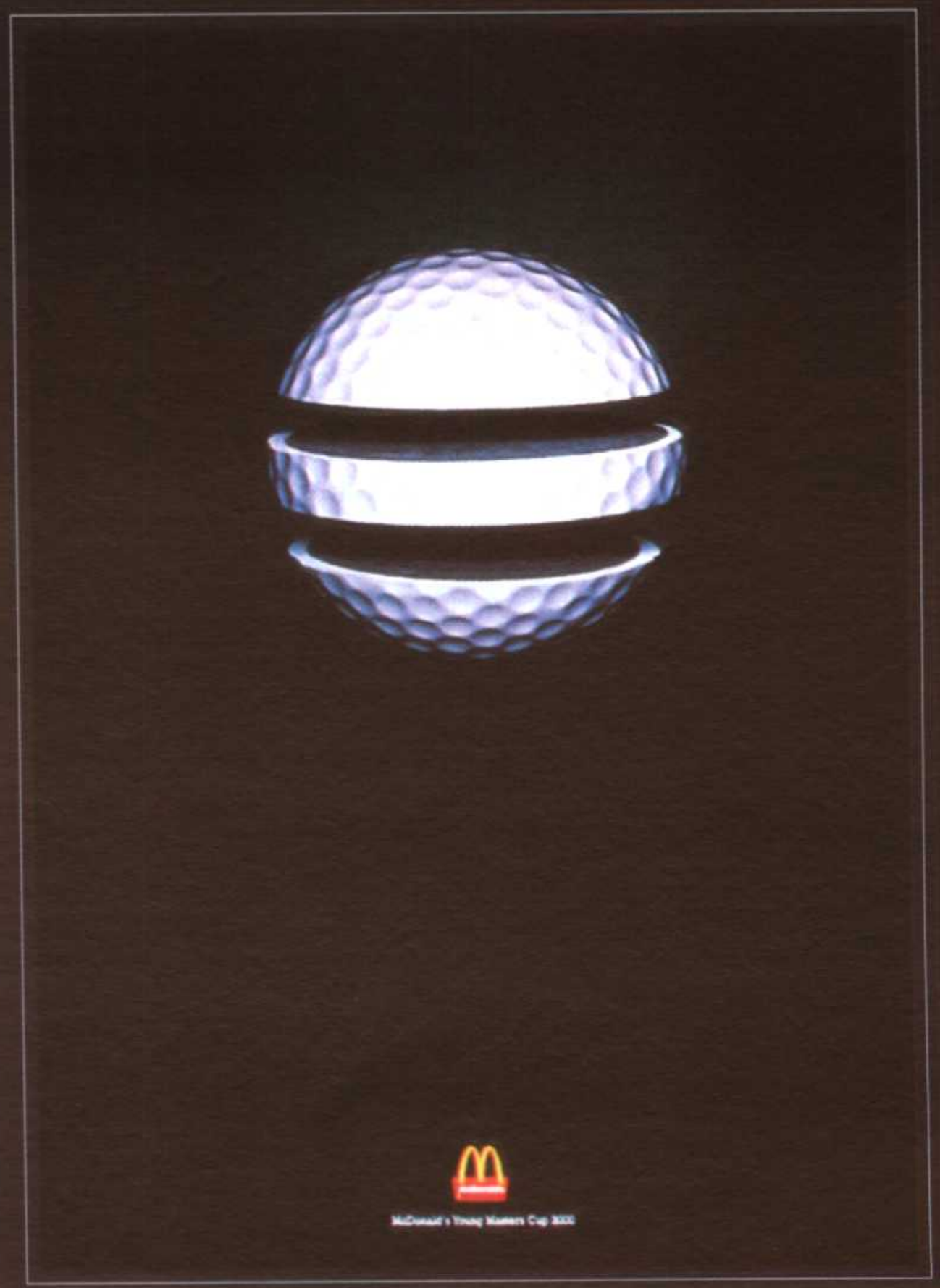


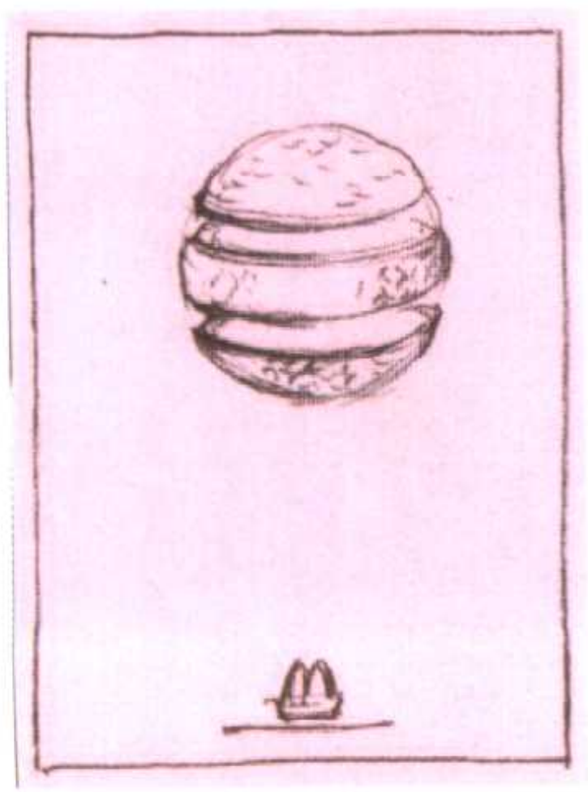
美国的版式设计中运用一些拟人的手法来进行象征性的表现和创意。从20世纪的60年代起，美国的设计师就将文字当作视觉图形与其他设计元素混合使用。在这一设计中将文字放置在人的头与手之间，加强了版式设计中的空间进深感，而当黄色与黑色相叠时，效果让人过目不忘。



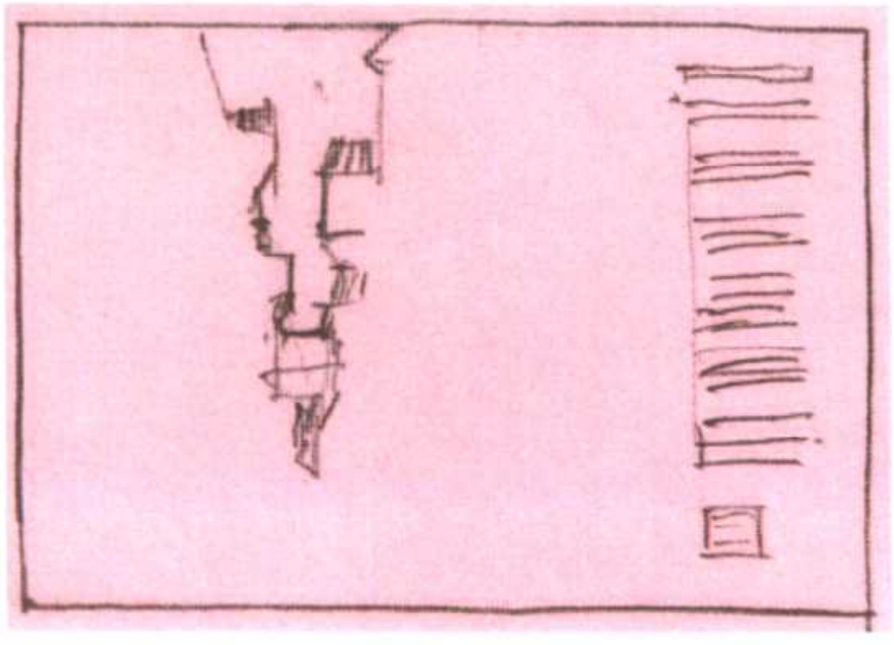
86
平面设计案例分析 版式设计 平面设计案例分析 版式设计 平面设计案例分析 版式设计

在这一版式设计中，以上大下小的两个点来组成，强调的不是麦当劳举世闻名的商标，而是一个被分割成三等份、放大了的网球。从文化的意义上理解，网球代表了休闲，所以在版面的上半部分，以巨无霸般的网球来突出表现麦当劳饮食是轻松愉快的。

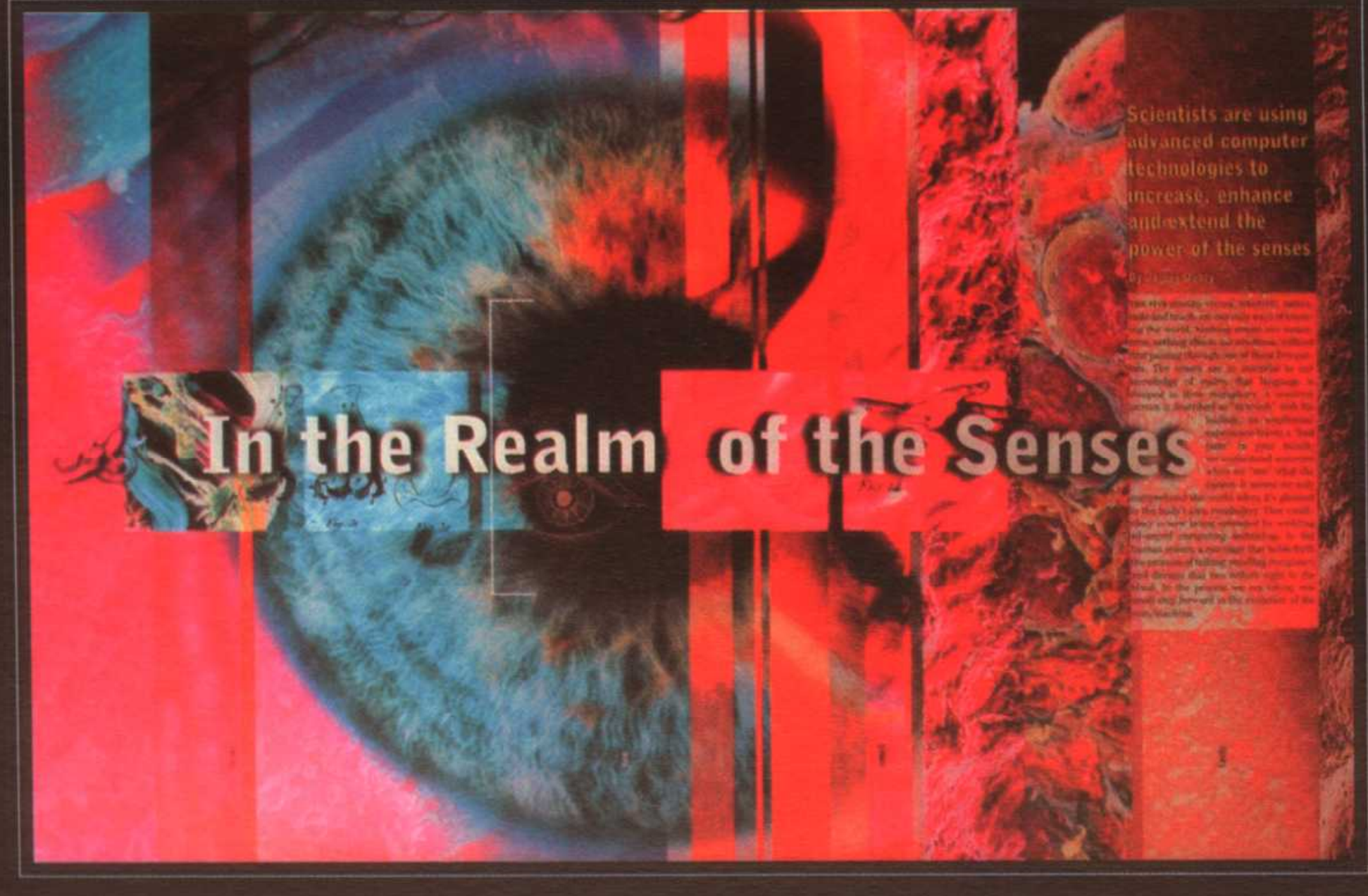




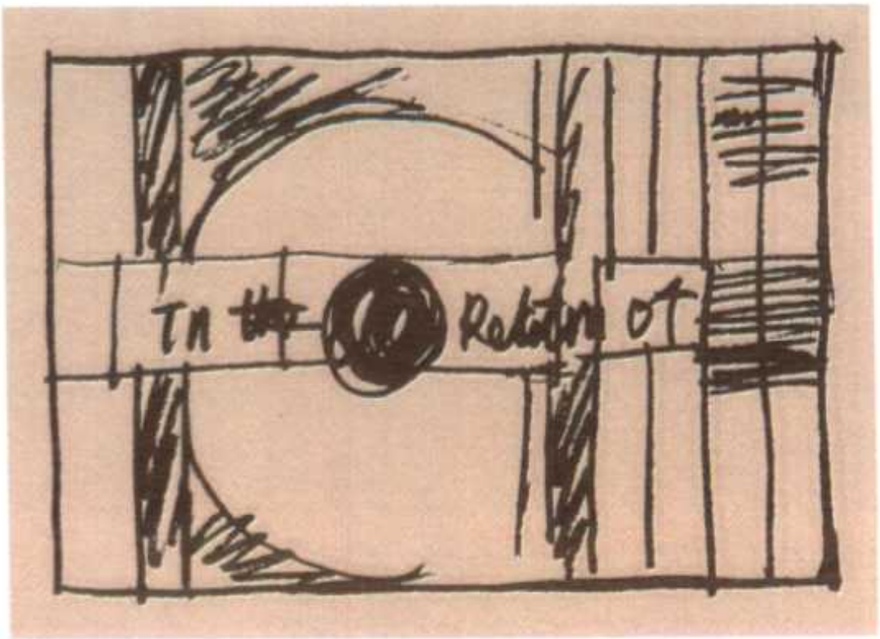
平面设计案例分析 / 版式设计 平面设计案例分析 / 版式设计 平面设计案例分析 / 版式设计



浓重的黑色包裹了建筑的主体，留下一线天的建筑轮廓，轮廓与腥红的文字是版面吸引人目光的两个部分，它们之间依靠黑色而连接为一个整体。从色彩上来理解版式设计，从构成上理解版式设计，我们会得到许多不同的启示。



图像过于单一，除了乏味之外，带来的视觉疲劳也令人厌倦。所以当今平面设计中图像总是很丰富，丰富的图像需要合理的组织。文字又该如何从这样的图像中跃然而出呢？这个案例提供了一种设计方法：在文字后加以底纹背景，并将字体大小作出强烈对比，让视线由标题大字逐渐转向副标题及文本。



平面设计案例分析 / 版式设计 平面设计案例分析 / 版式设计 平面设计案例分析 / 版式设计